

INGA VIDUGIRYTĖ

JUOKO KULTŪRA

TEORINIŲ
SKAITINIŲ
KOMENTARAI,
KLAUSIMAI,
UŽDUOTYS

Apsvarstė ir rekomendavo išleisti
Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto taryba
(2017 m. kovo 3 d., protokolas Nr. 9)

RECENZENTĖS:

prof. dr. Reda Pabarčienė
Lietuvos edukologijos universitetas
doc. dr. Dagnė Beržaitė
Vilniaus universitetas

Viršelyje panaudota Audronės Uzielaitės nuotrauka
„... mano juoko karaliau, laikas...“

ISBN 978-609-459-821-0

© Inga Vidugirytė, 2017
© Vilniaus universitetas, 2017

VILNIAUS UNIVERSITETAS

INGA VIDUGIRYTĖ

JUOKO
KULTŪRA

TEORINIŲ SKAITINIŲ KOMENTARAI,
KLAUSIMAI, UŽDUOTYS

Vilniaus
universiteto
leidkla

VILNIUS
2017

TURINYS

Ižangos žodis 6

**I. Michailas Bachtinas, François Rabelais kūryba
ir Viduramžių bei Renesanso liaudies kultūra 8**

Šaltiniai ir komentaras 8

Seminaro skaitinys ir skaitymo gairės 17

Klausimai vedliai 17

Klausimai nariai 20

Užduotys – analizės pratybos 20

II. Henri Bergsonas, *Juokas: Studija apie komizmo reikšmę* 22

Šaltiniai ir komentaras 22

Seminaro skaitinys ir skaitymo gairės 25

Klausimai vedliai 26

Klausimai nariai 28

Užduotys – analizės pratybos 28

III. Sigmundas Freudas, *Sąmojis ir jo ryšys su pasąmone* 30

Šaltiniai ir komentaras 30

Skaitinys ir skaitymo gairės 42

Klausimai vedliai 44

Klausimai nariai 47

Užduotys – analizės pratybos 47

**IV. Immanuelis Kantas, § 54, „Pastaba“ apie juoką
iš *Sprendimo galios kritikos* 50**

Šaltiniai ir komentaras 50

Skaitinys ir skaitymo gairės 54

Klausimai vedliai 55

Klausimai nariai 57

Užduotys – analizės pratybos 57

Pabaigai 58

Įžangos žodis

Ši knygelė yra *Juoko kultūros*¹ priedas, skirtas padėti studentams savarankiškai ruoštis bendrauniversitetinių studijų kurso „Juoko kultūra“ seminarams. Seminarų metu analizuojami teoriniai filosofiniai darbai ir jų pagrindu aptariami kultūros reiškiniai, tad ir knygelė struktūruojama kaip vadovas per šiuos teorinius skaitinius ir klausimų bei užduočių, susijusių su viena ar kita teorija, rinkinys. Joje trumpai pristatoma privalomoji literatūra – aptariamas jos santykis su juoko kultūros kontekstu, išryškinama pagrindinė problematika ir reikšmė juoko kultūros reiškiniui analizei, skaitinio vieta tarp kitų autoriaus darbų, jei svarbu – teksto parašymo aplinkybės. Kadangi seminarams skirti skaitiniai paprastai yra didelių kūrinių ištraukos, knygelėje pasiūlomos *skaitymo gairės* – aptariama ištraukos vieta viso kūrinio struktūroje, jos pagrindinių klausimų santykis su kitų dalių problematika, į ką kreipti didžiausią dėmesį skaitant, kas bus svarbu ir naudinga praktiškai analizuojant juoko reiškinį. Toliau, siekiant nuoseklesnio teksto supratimo, pateikiami klausimai, turintys vesti studentą per tekstą ir garantuojantys, kad pagrindiniai skaitinio dalykai nebus praleisti. Klausimų seka atitinka skaitinio temų ir motyvų raidą, todėl juos vadinau *klausimais vedliais*. Po jų eina klausimai, skirti gilesniam skaitinio problematikos apmąstymui jau perskaičius nurodytą ištrauką. Juos atitinkamai vadinau *klausimais narais*. Paprastai klausimų narų pagrindu diskutuojama ir auditorijoje seminarų metu. Skyriai baigiami pasiūlant praktinių analizės užduočių.

Seminarų knygelė išplečia žinias apie keturis pagrindinius juoko kultūros šaltinius – Michailo Bachtino, Henri Bergsono, Sigmundo Freudo ir Imanuelio Kanto veikalus, kurie buvo interpretuoti ir studijų

¹ Inga Vidugirytė, *Juoko kultūra: studijų knyga*, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012.

knygoje *Juoko kultūra*. Seminarų knygelės tikslas – padėti studentams perskaityti siūlomus tekstus taip, kad būtų įgyjami įrankiai ir įgūdžiai rūpinų šiuolaikinės kultūros reiškinių analizei. Įrankiais laikau šiuose veikaluose iškeliamas ir apibrėžiamas sąvokas, kurios pačios ir jų kontekstų tinklai, užmetami ant įvairių reiškinių, leidžia juose atpažinti ir aprašyti juoko kultūros elementus. Tarkim, Bachtino sąvoka *karnavalas* – viena pamatinių norint suvokti juoko kultūrą – užkabina ir kitas, jos orbitoje besisukančias sąvokas, pavyzdžiui, *šventė* ar *groteskinis realizmas*, ir kartu numano tam tikrą kontekstą – Viduramžių miestą, jo turgaus aikštę, joje švenčiamas šventes, juoką, Rabelais romaną *Gargantiua ir Pantagriuelis* ir t. t. Iš visų šių istorinių reiškinių ir nuneriamas sąvokos kontekstinis tinklas, kuriuo galima žvejoti juoko aspektus pasirinktuose kultūros tekstuose.

Skaitinių išdėstymas laikosi ne chronologijos, bet analizės įgūdžiams tvirtinti reikalingų žingsnių sekos. Bachtino knyga apie Rabelais parašyta vėliausiai, bet joje analizuojami archajiniai juoko reiškiniai, be to – galima teigti – šis darbas ir steigia pačią juoko kultūros tyrimų sritį. Toliau einantys Bergsono ir Freudų veikalai tiria modernios visuomenės juoką ir yra laikomi daugiausiai juoko sociologijai nusipelnusiais darbais. Tačiau šių autorių juoko teorijos, nors ir turėdamos tarpusavio sąsąukų, yra labai skirtingos – viena apmąsto regimąjį komiškąjį visuomenės gyvenimo teatrą, kita – psichinę gyvenimo scenos veikėjų veiklą. Kanto pastaba apie juoką skaitoma paskutinė, nors, žiūrint chronologiškai, buvo parašyta anksčiau už visus kitus siūlomus skaitinius. Tai nulėmė, viena vertus, Kanto aptariamo juoko reiškinio siaurumas (išsilavinusios kompanijos juokas), ir, kita vertus, paties aptarimo universalumas, leidžiantis apibendrinti daugybę intelektualaus juoko reiškinių. Be to, Kanto pasiūlyta žiūros į juoką kryptis dominuoja šiuolaikiniuose juoko kultūros tyrimuose, į kuriuos ir įvesdina.

Skaitiniams nurodomi tie leidiniai, kurie yra Vilniaus universiteto bibliotekoje.

I. Michailas Bachtinas, *François Rabelais kūryba ir Viduramžių bei Renesanso liaudies kultūra*

Šaltiniai ir komentaras

- Бахтин, М. М., *Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса*, Москва: Художественная литература, 1965.
- Bakhtin, M. M., *Rabelais and His World*, transl. by Hélène Iswolsky, Cambridge: M.I.T. Press, 1968.
- Bakhtine, M. M., *L'Oeuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Age et sous la Renaissance*, traduit du russe par Andrée Robel, Paris: Gallimard, 1970.
- Bachtin, Michail Michajłowicz, *Twórczość Franciszka Rabelais'go a kultūra ludowa średniowiecza i renesansu*, przekładali A. i A. Goreniowie, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1975.
- Bachtin, Michail, *Rabelais und seine Welt: Volkskultur als Gegenkultur*, aus dem Russischen von Gabriele Leupold, Berlin: Suhrkamp, 1987.

Michailo Bachtino (1895–1975) knyga *François Rabelais kūryba ir Viduramžių bei Renesanso liaudies kultūra* (1965) steigia ir pagrindžia juoko kultūrą kaip atskirą kultūros sritį ir kaip mokslinio tyrimo objektą. Šiame veikale liaudiškosios kultūros aspektu daugiausia analizuojamas XVI a. prancūzų rašytojo François Rabelais romanas *Gargantiua ir Pantagriuelis*², tačiau didelis dėmesys skiriamas ir pačiai liaudiškajai kultūrai, kuri čia pasirodo labai netikėtu, bent jau to meto moksliniam

² Rablé, *Gargantiua ir Pantagriuelis*, iš prancūzų kalbos vertė Dominykas Urbas, Vilnius: Vaga, 1986.

diskursui, kampu – kaip Viduramžių ir Renesanso epochų *karnavalas*. Karnavalo ir su juo susijusių reiškinių, herojų, vaizdinijos, temų ir motyvų aspektas gerokai praplėtė pačią liaudies kultūros ir su ja susijusios tautosakos sampratą. Be to, karnavalas, kurį Bachtinas pasirinko kaip Rabelais kūrybos analizės kontekstą, iki jo nebuvo nuosekliai aprašytas, todėl šios mokslinės knygos vertė kyla ne tik iš atliktos *Gargantiua ir Pantagriuelio* visapusiškos analizės, bet ir iš to, kad joje pirmą kartą karnavalas pasirodo kaip integruota kultūros reikšmių sistema, conceptualizuojama šventės, kūniškumo, karnavalinio juoko, ambivalencijos, grotesko ir kitomis sąvokomis, su kuriomis seminaro skaitinys leidžia susipažinti.

Ką Bachtinas, o paskui jį ir kiti kultūros tyrinėtojai vadina karnavalu? Tai Viduramžių miesto ar kaimo *aikštės* šventė, o tiksliau – oficialios bažnytinės ir valstybinės šventės (Viduramžiais tai paprastai sutapdavo) pratęsimas viešojoje, bet neformaliojoje erdvėje. Karnavalas numanė žymiai didesnę nei oficialioji dalis laisvės pasireiškimą masiniu šventimu, eitynėmis, šokiais, varžybomis ir net muštynėmis, besaike linksmybe, garsiu juoku, girtavimu, apsisvalgymu, nepadoriu elgesiu ir kitais elementais, kurie paprastai būdavo draudžiami ar ribojami. Bachtino įsitikinimu, Viduramžiais juokas buvo išstumtas iš oficialiosios feodalinės ir bažnytinės kultūros su jai būdingu vienpusišku rimtu tonu. Tai ne visai tikslus įsivaizdavimas, nes kaip rodo Jaquė'o Le Goffo tyrimai, buvo juokiamasi ir karaliaus dvare, ir vienuolijose bei bažnytinėje aplinkoje³. Kita vertus, Bachtinas neneigė, kad juoko legalizavimas kilo valdžios ir Bažnyčios iniciatyva, ir kad jų atstovai dalyvaudavo karnavaluose.

Tipologiškai karnavalai panašūs į senovės graikų Dionisijas, skirtas garbinti mirštančiam ir prisikeliančiam dievui, iš kurio kulto išsiru-

³ Le Goff, Jacques, „Laughter in the Middle Ages“, *A Cultural History of Humour: From Antiquity to the Present Day*, ed. by Jan Bremmer and Herman Roodenburg, Cambridge: Polity Press, 2005, p. 40–54.

tuliojo senovės graikų teatras. Laiko atžvilgiu jos sutapdavo su žiemos-pavasario bei pavasario-vasaros sandūra (sausio ir kovo mėnesiais), buvo švenčiamos kaip dievo ir pasaulio atsinaujinimas, naujo vynuogių derliaus ir apskritai vaisingumo magiškas skatinimas, pasitelkiant labai panašias priemones į tas, kurias aprašo Bachtinas Viduramžių karnavalo atveju: ritualinį juoką, girtavimą, nepadorų elgesį ir t. t. Senovės graikų ritualinio šventimo tradicija iš dalies atspindėta dramatinėje Platono dialoge *Puota*, kurio veiksmas vyksta Dionisijų metu, švenčiant tragiko Agatono pergalę dramaturgų varžybose⁴. Manoma, kad dramaturgų varžybos Graikijoje pakeitė kruvinas ritualines dvi-kovas, išlikusias, tarkim, gladiatorių kovų tradicijoje senovės Romoje⁵, o Rabelais romane *Gargantiua ir Pantagriuelis* įsirašiusias negailestingų muštynių scenomis, kurias Bachtinas vadina *linksmąja anatomija*. Kaip senovės Graikijos teatras per Dionisijas rodydavo tris tragedijas ir komediją, vainikavusią spektaklių seriją, taip Viduramžiais karnavalas vainikuodavo oficialią šventę. Karnavalas funkcionavo, anot Bachtino, kaip *išvirksčioji bažnytinės šventės pusė*, kuri, tarsi senovės romėnų dievas Janas, turėjo du veidus, atsuktus į priešingas puses: bažnytinė šventės dalis žvelgė į praeitį, ji tvirtino paprotį, pagarbą istorijai ir egzistuojančiai santvarkai, o aikštės šventės dalis – į ateitį, kuri galėjo įsikūnyti į socialinę utopiją, nesėkmingai realizuotą Rusijoje (šis Bachtino koncepto santykis su istorine tikrove aptariamas šiek tiek vėliau).

Minėtasis utopinis Bachtino koncepcijos akcentas formavosi ir iš simbolinio kitos archajinės juoko šventės – Romos Saturnalijų – arsenalo. Būtent su Saturnalijomis autorius sieja Europos karnavalą, nors kiti tyrinėtojai gan skeptiškai žiūri į tokio ryšio galimybę, kurią sunku įrodyti, nes karnavalai būdingi tik vėlyvųjų Viduramžių miestui, o apie

⁴ Platonas, *Puota, arba Apie meilę*, iš graikų kalbos vertė Tatjana Aleknienė, Vilnius: Aidai, 2000.

⁵ Ольга Фрейденоберг, *Поэтика сюжета и жанра*, подготовка текста и общая редакция Н. В. Брагинской, Москва: Лабиринт, 1997, p. 105. Plačiau žr.: Vidugirytė, *Juoko kultūra*, p. 32–39.

vykusius ankstyvaisiais Viduramžiais, kai dar buvo galima tikėtis gyvo Romos kultūros prisiminimo, mažai težinoma. Kaip ten bebūtų, Bachtino karnavalo koncepcijai svarbu, kad dėl ryšių su Chronu Saturnas buvo garbinamas kaip aukso amžiaus, kai visi buvę turtingi, laisvi ir lygūs, valdovas. Saturnalijose ponai ir vergai keisdavosi vietomis – pastarieji sėsdavo prie stalo, o jų šeimininkai jiems patarnaudavo (todėl Saturnalijų, o vėliau ir karnavalo juokas kartais buvo vadinamas vergų juoku), įsivyraudavo nevaldoma linksmybė, gausios puotos, lėbavimas, žmonės keisdavosi dovanomis – šviestuvais ir molinėmis figūrėlėmis, rinkdavo Saturnalijų karalių, kuri vėliau nuvainikuodavo arba net nužudydavo (jei tai būdavo mirti pasmerktas vergas) kaip netikrą karalių. Utopinis modelis įsigalėdavo laikinai (5–7 dienas), pasaulis netekdavo įprastos tvarkos, panirdavo į krizę (jos įveikai ir būdavo įsteigiama laikina utopija karnavalinės šventės metu), o vėliau pasaulis turėdavo sugrįžti į kasdienybės ritmą. Tvarkingas hierarchinis pasaulis ir buvo šventės tikslas, paradoksaliai siekiamas laikinos betvarkės priemonėmis (sociologai ir antropologai mano, kad karnavalinio pobūdžio šventė sudaro sąlygas „nuleisti garą“, susikaupusį per įvairias socialines įtampas ir konfliktus⁶). Šis apribojimas laike yra labai svarbus: pavyzdžiui, Romoje karnavalas prasidėdavo varpo dūžiu ir juo pasibaigdavo, niekas negalėjo savavališkai šventės prasitęsti⁷.

Su senovinėmis šventėmis karnavalą siejo ir ritualinio juoko tradicija, kur juokas yra pavasario švenčių, skatinančių pasaulio atgimimą, žemės ir žmogaus vaisingumą, naujo ciklo pradžią, privalomas ir specialiai kultivuojamas atributas⁸. Juokas reiškėsi kaip archajinio dievo apverstas garbinimas, kartais interpretuojamas kaip dievo slapstymo

⁶ Žr.: Vidugirytė, *Juoko kultūra*, p. 24.

⁷ Aprašydamas karnavalo bruožus, Bachtinas pilna sauja pavyzdžių iš Goethe's kelionės į Italiją aprašymo, kuriame nemažai vietos skiriama karnavalui Romoje, iki XIX a. antros pusės išsaugojusiam archajines šventimo tradicijas. Žr., pvz., anglšką vertimą: Johann Wolfgang von Goethe, *Italian Journey, 1786-1788*, London: Penguin Books, 1970.

⁸ Žr.: Vidugirytė, *Juoko kultūra*, p. 25–32.

nuo blogio jėgų būdas⁹, magiškai turintis apsaugoti nuo nelaimių, gausinti žemės derlingumą ir žmonijos vaisingumą. Bachtinas mano, kad Renesanso metu juokas jau labiau reiškė karnavalinę laisvę nei ritualinį panteistinės dievybės garbinimą, tačiau karnavalinio juoko ir pašaipų objektai buvo tie patys – žmogaus kūnas, seksualiniai aktai, vaisingumas, svaiginimasis vynu ir apsivalgymas. Šis karnavalinio juoko ryšys su kūniška ir „žema“ žmogaus problematika galėtų būti kildinamas iš archajinių švenčių, gausiai naudojusią falinę ir seksualinę simboliką vaisingumo idėjai reikšti. Senovės šventėse juokas buvo išimtinai ritualinis, t. y. ritualo išreikalautas, o ne komiškas / juokingas. Tarkim, *komo eisenas* senovės graikų kaimuose per Dionisijas dažnai vesdavo dievas Falas, nešamas procesijos priekyje ir lydimas nepalaujamo girtos minios juoko, o vėliau pradėta galvoti, kad pats falas yra juokingas (komiškas) objektas¹⁰. Bachtiniškoje karnavalinio juoko koncepcijoje abu aspektai suderinami: tai ritualinis ir komiškasis juokas tuo pat metu. Kitos svarbios jo ypatybės tos, jog jis yra *universalus* – atsisukęs į pačius besijuokiančiuosius, ir *ambivalentiškas* – garbinantis ir žeminantis, marinantis ir prikeliantis.

Europos karnavalinės šventės buvo susijusios su krikščioniškuoju kalendoriumi. Viduramžių gyvenime laiko ciklus steigė Kalėdos ir Velykos – svarbiausi krikščionių visuomenės įvykiai, su kuriais siejamos ir pagrindinės karnavalinės šventės, švenčiamos nuo Kalėdų iki Trijų Karalių, paskui – prieš gavėnią (40 dienų prieš Velykas). Taip pat yra žinomos Kvailių šventės, per kurias rinkdavo kvailių karalių, vykdavusios Šv. Stepono dieną (gruodžio 26 d.), Šv. Nekaltųjų Vaikelių dieną (gruodžio 28 d.), per Tris Karalius (sausio 6 d.). Prancūzijoje labai populiarios būdavo Asilo šventės. Jų metu aukodavo asilų mišias, skirtas pagerbti asilą, ant kurio Mergelė Marija su Kūdikiu bėgo į Egiptą, arba prisiminti asilą,

⁹ Žr.: O. M. Freidenber, "The Origin of Parody", *Semiotics and Structuralism: Readings from the Soviet Union*, New York: International Arts and Sciences Press, 1976.

¹⁰ Žr.: Фрейдэнберг, *Поэтика сюжета и жанра*, p. 93–106.

ant kurio Kristus atvyko į Jeruzalę. Kvailių ir Asilo šventės, kaip galima spręsti iš aprašymų, kartais sutapdavo. Jų metu paprastai rimti miestelėnai ir kunigai išsidažydavo veidus, apsivilkdavo aukštų valdininkų ir Bažnyčios hierarchų drabužiais ir iškilmingai vaikštinėdavo gatvėmis, parodijuodami valdžios ir bažnytinius ritualus. Atsivesdavo asilą į bažnyčią ir giedodavo Asilo giesmę. Ta proga iškilmingose Mišiose bažnyčioje skambėdavo asilo bliovimas ir staugimas, buvo smilkomas mėšlas ir pan.¹¹ Prie karnavalinio tipo švenčių priskirtinos ir Vėlinių puotos kapinėse, bažnyčių šventinimo šventės, mugių dienos ar tiesiog kitos garsios kokios nors vietovės šventės. Nepaisant kritikos, šios šventės išsilaikė iki pat Reformacijos ir Katalikiškosios reformacijos laikų¹².

Bachtinas manė, kad karnavalinė kultūra ypač suklestėjo XVI a. Jo žodžiais, Renesanso epochos žmonėms juokas turėjo pasaulėžiūros reikšmę, jis buvo viena iš tiesos apie gyvenimą, žmogų ir istoriją formų. Juoku buvo išreiškiamas universalus požiūris, kuriuo remiantis pasaulis atrodė kitaip, bet ne mažiau esmiškai nei remiantis rimtuoju požiūriu. Todėl juokas drauge su rimtumu dalyvavo didžiojoje epochos literatūroje, nes tam tikros labai svarbios pasaulio pusės pasiekiamos tik per jį¹³. XVI a. skaitytojai susižavėję, bet nenustebę sutiko Rabelais *Gargantiua ir Pantagriuelio* knygas, adekvačiai suprato šio autoriaus vaizdiniją bei juoką, skambantį ir pasekėjų kūriniuose. Jie suprato ir įvertino tiek rimtas filosofines romano problemas, mokslo kalbą, tiek nešvankybes, keiksnius ir farsinę komiką kaip vieno požiūrio ir vieno stiliaus dalykus.

Bachtino požiūris į karnavalą šakojasi: jo rekonstruojamas karnavalas yra sykiu istorinis, t. y. besiremiantis istoriniais liudijimais apie karnavalines šventes, ir kartu – tipologinis, t. y. aptariantis karnavalą

¹¹ Žr.: Anton C. Zijderveld, *Reality in a Looking-Glass: rationality through an analysis of traditional folly*, London, Boston and Henley: Routledge & Kegan Paul, 1982, p. 41–92.

¹² Žr.: Mahadev L. Apte, *Humor and Laughter: An Anthropological Approach*, p. 160.

¹³ М. М. Бахтин, *Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса*, p. 78.

kaip vyksmą, apibūdinamą tam tikrais bruožais, leidžiančiais atpažinti karnavalą ir kultūros reiškiniuose, kurie, tarkim, kaip karnavalas nebuvo ar nėra traktuojami. Šis tipologinis aspektas svarbus dėl to, kad leidžia karnavalo sąvokomis kaip analitiniais įrankiais atrakinti įvairiausius reiškinius taip atskleidžiant jų sąsajas su juoko kultūra.

Nors Bachtino veikalas apie Rabelais kūrybą ir karnavalą išleistas tik 1965 m., parašytas jis buvo kone iš karto po 1917 m. Spalio revoliucijos Rusijoje ir įvairiai atspindėjo šį milžiniškos reikšmės istorinį įvykį. Galimos kelios šios knygos ryšio su istorija interpretacijos. Viena vertus, griuvus šimtmečius egzistavusiai visuomeninei sistemai, reikėjo apmąstyti senosios griūtį ir suprasti naujosios prasmę, t. y. reikėjo atlikti interpretacinį veiksmą, kuris paprastai yra kultūros elito užduotis. Bachtinui karnavalas tapo istorijos interpretacijos struktūra, aiškinančia naujai užgimusį pasaulį. Tačiau jo reikšmė, kaip ir dera Bachtinui, buvo ambivalentiška. Kaip entuziastingai teigia Michaelas Holquistas, iš tiesų, paprasti žmonės, liaudis, įgijo balsą, galimybę išreikšti savo nuomonę, tapo istorijos subjektais. Bachtinas aiškina, kaip karnavalas sudaro sąlygas šiems subjektams pasirodyti, naikina visuomenės susikaldymą ir hierarchiją, sukuria galimybę naujiems santykiams steigtis. Karnavalo sankcija ateina iš aukščiau, ją palaimina ne valdžia, o tarsi pats gyvenimas, sukaupęs stichiškas galias, prasiveržęs vientisu nedalomu liaudies kūnu, kuris nebijo net pačios mirties¹⁴. Kita vertus, su karnavalo linksmybe į gyvenimą įsiveržia smurtas ir prievarta. Istorinis revoliucijos karnavalas iš tiesų, o ne žaisdamas, nužudo senąją valdovą ir vainikuoja naująjį, apverčia aukštyn kojom galios santykius – tie, kas jos neturėjo, dabar įgyja ir naudoja kaip išsikovotą teisę, o tie, kas turėjo, praranda ir žūsta kruvinuose aukojimuose arba turi pasitraukti iš kultūros centro (kaip atsitiko ir pačiam Bachtinui, kuris 1928 m. buvo

¹⁴ Žr.: Michael Holquist, "Prologue", in Bakhtin, M. M., *Rabelais and His World*, transl. by Hélène Iswolsky, Cambridge: M.I.T. Press, 1968, p. XIII–XXIII.

areštuotas kartu su kitais inteligentais, nuteistas kalėti, po to išstremtas į Kazachstaną, vėliau – Saranską, tik paskutiniaisiais gyvenimo metais gavęs teisę sugrįžti į Maskvą). Tragiškiausias šio istorinio karnavalo aspektas, kad jis išeina iš savo ribų, nebeturi pabaigos, kad senasis gyvenimas užbraukiamas iš esmės – niekas nesėja ir nepjauna, neplanuoja gyvenimo ir neaugina vaikų, griauna, kas buvo sukurta, bet nestato, nes nebėra laiko ir ateities (nėra jų pojūčio), pasaulio pabaiga išsipildė – utopija pasiekta¹⁵.

Kitas Rusijos istorinis laikotarpis, keletas dešimtmečių prieš ir po Bachtino veikalų publikacijos 1965 m., taip pat gali būti Bachtino karnavalo koncepto interpretacijos taikiniu. Šiam laiko ruožui būdinga stalinistinės epochos sukurta griežta hierarchinė visuomenės struktūra, palaikoma išplėtotų prievartos institucijų bei psichologinio manipuliavimo tinklų. Liaudis, apie kurios valdžią buvo rėkiama iš visų garsiakalbių, išžudyta, išvežta į lagerius, nutildyta. Tai, ką reikėtų laikyti to meto tautosaka, pavyzdžiui, lagerių pasakojimai ar žiaurusis miesto folkloras, žinoma, neprasiskverbdo į viešąją sferą, kurioje dominavo kičinis „bydermejeriškas“ Stalino laikų folklorizmas: laimingi kombainų vairuotojai, besišypsančios melžėjos, įamžinti vėliau atsiradusios „Liaudies ūkio pasiekimų parodos“ estetikoje ir neva liaudiškoje komunistų partijos ideologijoje. Tuo tarpu Bachtinas knygoje apie Rabelais teigė, kad nėra amžinos valdžios, nėra galutinių tiesų, pasaulis nuolat turi atsinaujinti, laidoti praeitį ir kurti ateitį. Saldžiam pseudofolklorui karnavalas priešpriešino groteskišką, perviršinę kūnišką vaizdiniją, nesiderinančią su stalinistinio ampyro herojų figūromis¹⁶.

Nevienareikšmiškai Bachtino veikalas buvo sutiktas ir Rusijos mokslo visuomenės. Viena vertus, jis inspiravo trijų autorių monogra-

¹⁵ Елена Меньшикова, «Спираль иронии и вектор трагедии: гротескное сознание как явление советской культуры», *Катарсис: метаморфозы трагического сознания*, сост. и ред. В. П. Шестаков, Санкт-Петербург: Алетейя, 2007, p. 306–346.

¹⁶ Holquist, “Prologue”, p. XVIII–XIX.

fiją apie Senosios Rusios juoką¹⁷, kurios pasirodymas sukėlė didelius debatus, atskleidusius ir savitą požiūrį į Bachtino knygą. Bizantijos literatūros specialisto Sergejaus Averincevo nuomone, Bachtinas, remdamasis Rabelais ir kitais Vakarų Europos kultūros reiškiniiais, sukūrė vis dėlto itin *rusišką* juoko filosofiją – galingo, tyro, gyvybę skatinančio Juoko rusiškąją utopiją, kuriai prireikė Vakarų kaip Rusijos *kito*¹⁸. Buvo pastebėta, kad asmenybės idėja, kuri šiaip jau yra vakarietiška, Bachtino buvo rutuliojama ruso Fiodoro Dostojevskio kūrybos pagrindu. Tuo tarpu iš esmės rusiška *sobornost* (rus. *соборность*) idėja, reiškianti apie bažnyčią susibūrusios *bendruomenės* vientisumą, filosofo buvo išskleista Vakarų europiečio Rabelais pagrindu. Žinoma, kad bendruomenė šia konkrečia reikšme Bachtino tekste negalėjo pasirodyti dėl sovietinės cenzūros, tačiau ji negalėjo atsirasti ir greta juoko, nes rusų bažnytinė kultūra juoką interpretuoja kaip nuodėmingą, susijusį su ne-labuoju, dirbtinio antidieviško pasaulio ženklą¹⁹. Renesanso kultūros tyrinėtojas filosofas Aleksejus Losevas, giliai religingas žmogus ir mąstytojas, į Bachtino knygą reagavo aštriai neigiamai, teigdamas, kad joje iškraipoma Renesanso kultūra, kurioje jam, pavyzdžiui, itin reikšminga atrodė ne kokia nors karnavalinė liaudies kultūra, o mistiniai religiniai mokymai. Averincevas mano, kad Losevo reakcija iš tiesų atspindėjo viso rusiško pasaulio reakciją.

¹⁷ Лихачев, Д. С., Панченко, А. М., Поньрко, Н. В., *Смех в Древней Руси*, Ленинград: Наука, 1984.

¹⁸ С. С. Аверинцев, «Бахтин и русское отношение к смеху», *От мифа к литературе: Сборник в честь 75-летия Е. М. Мелетинского*, Москва: РГГУ, 1993, p. 341–345.

¹⁹ Žr.: Vidugirytė, *Juoko kultūra*, p. 58–72.

Seminaro skaitinys ir skaitymo gairės

- Anglų kalba: Bakhtin, M. M., *Rabelais and His World*, transl. by Hélène Iswolsky, Cambridge: M.I.T. Press, 1984, p. 1–30.
- Rusų kalba (originalas): Бахтин, М. М., *Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса*, Москва: Художественная литература, 1990, p. 5–38.

Skaitiniui parinktas knygos „Įvadas“, kuriame Bachtinas konceptualizuoja karnavalo kaip liaudies kultūros reiškinių ir sąvoką. Tolesniuose skyriuose jau analizuojamas Rabelais romanas, pasirenkant tokius karnavalinius jo aspektus, kaip turgaus aikštės kalba, karnavalinės šventės formos ir vaizdiniai, puotos vaizdinija, groteskas, kūnas ir materialaus kūno apačios tematika. Kiekviename šių skyrių paties karnavalo įvaizdis toliau turtinamas ir konkretinamas.

Skaitant būtina atkreipti dėmesį į karnavalo struktūros aprašymą – kokie reiškiniai jį sudaro, kaip jie įvardijami ir apibrėžiami. Šie įvardijimai kuria karnavalinės kultūros žodyną, kurį galime naudoti kaip įrankių (sąvokų) rinkinį, iš kurio pasirenkame raktus juoko kultūros reiškinių (jau nebūtinai karnavalui priklausančių) analizei. Pasižymėkite šių sąvokų apibrėžimus, jei yra – jų klasifikacijas, taip pat – pavyzdžius.

Klausimai vedliai

1. Kokiame kontekste ir kodėl Bachtinas siūlo skaityti Rabelais romaną?
2. Kokiomis trimis formomis pasireiškia liaudies kultūra?
3. Kokias prancūzų šventes ir kitas šventines formas Bachtinas priskiria karnavalui?

4. Su kokia kultūra supriešinama karnavalo kultūra? Kas jai atstovauja?
5. Kodėl kalbėdamas apie karnavalą Bachtinas mini „antrąjį pasaulį“, „antrąjį gyvenimą“ ir „dvi-pasaulę būseną“? Kokius senovės reiškinius jis pasitelkia kaip šios pasaulio būsenos pavyzdžius?
6. Kodėl karnavalo vyksmas laikomas ribos tarp meno ir gyvenimo išraiška?
7. Ką reiškia teiginys, kad karnavale nėra rampos ir žiūrovų?
8. Kodėl kalbant apie karnavalo laisvę prisimenamos Romos Saturnalijos?
9. Kodėl klounai ir „kvailiai“ laikomi stabilia karnavalo forma kasdienybės pasaulyje?
10. Kokia šventės, iš kurios kyla karnavalas, prasmė?
11. Kaip Bachtinas apibūdina oficialią šventę?
12. Ką reiškia karnavalinė laisvė?
13. Kaip Bachtinas interpretuoja žmogiškus ryšius, įsisteigiančius karnavalo metu?
14. Koks yra karnavalinis bendravimo stilius? Su kokia vieta erdvėje jis susijęs?
15. Ką reiškia *išvirkščia* karnavalo logika ir jai būdingi *apvertimai*?
16. Kuo ypatingas karnavalinis juokas (*humour*)? Išvardykite tris pagrindinius jo bruožus.
17. Kuo karnavalinis juokas skiriasi nuo satyrinio, moralines ydas demaskuojančio juoko?
18. Kokie Viduramžių ir Renesanso tekstai priskirtini karnavalinei kultūrai? Kodėl jie vadinami šventine, rekreacine literatūra?
19. Kas yra *parodia sacra*? Ką ji parodijuoja?

20. Kodėl Erazmo Roterdamiečio *Pagiriamasis žodis kvailybei*²⁰ Bachtino minimas karnavalinės literatūros tradicijos kontekste?
21. Kokie kiti žanrai dar būdingi karnavalinei literatūrinei kūrybai?
22. Kodėl aikštės kalbą Bachtinas vadina *familiaria, bendražmogiška, utopine* ir *filosofine*?
23. Kokios pagrindinės karnavalinio familiarumo kalbinės formos?
24. Kuo ypatinga komiškoji karnavalinė vaizdinija?
25. Kaip Bachtinas apibūdina *groteskinį realizmą*?
26. Kaip karnavalas traktuoja kūną? Kokios kūno funkcijos jam svarbios?
27. Kokios esmiškai svarbios gyvenimo temos apmąstomos karnavališko kūno kontekste?
28. Ką numano karnavalinė *kūno topografija*?
29. Ką reiškia karnavalinis *nužeminimas* ir kodėl Bachtinas teigia esant jį pozityvų?
30. Su kuo Bachtinas sieja Miguelio de Cervanteso romano *Don Kichotas* karnavalinį pradą?
31. Kas galiausiai apriboja karnavalinę Cervanteso romano prasmę?
32. Su kokia laiko koncepcija Bachtinas sieja groteskinę vaizdiniją?
33. Kokie įvaizdžiai kuria groteskinio realizmo pasaulį?
34. Kaip groteskinis realizmas įsivaizduoja kūno sąlytį su pasauliu?
35. Koks groteskinio realizmo ryšys su aikštės kalba?
36. Ką Bachtinas laiko groteskinio kūno priešprieša ir koku pagrindu ją įsteigia?

²⁰ Erazmas Roterdamietis, *Pagiriamasis žodis kvailybei*, vertė Merkelis Račkauskas, Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963.

Klausimai narai

1. Kokias karnavalines šventes galėtumėte įvardyti lietuvių kultūroje? Kokie Bachtino aprašyto karnavalo bruožai joms būdingi?
2. Ar matytumėte skirtumų tarp tradicinių agrarinių bendruomenių švenčių ir miesto karnavalų?
3. Ar sutinkate su Bachtino mintimi, kad modernybė sunaikino karnavališkumo elementą Europos kultūroje? Kokių galite pateikti argumentų atsakydami teigiamai ir neigiamai?
4. Ar šiuolaikinės šventės yra išsaugojusios karnavalinę atmosferą ir dvasią? Ar įmanomas karnavalas, kaip jį aprašo Bachtinas, šiandien?
5. Kokie, Jūsų manymu, karnavalo bruožai leistų jį susieti su tokiomis dramatiškais socialiniais reiškiniais kaip revoliucija, maištas, perversmas? Kodėl apie 1917 m. Spalio revoliuciją Rusijoje kartais sakoma, kad tai buvo „karnavalas, peržengęs savo ribas“?

Užduotys – analizės pratybos

1. Perskaitykite 4–5 *Gargantiua ir Pantagiuelio* skyrius, pabandykite nurodyti tuos siužeto ir pasakojimo elementus, kuriuos būtų galima susieti su Bachtino aptariamais karnavalo bruožais.
2. Pažiūrėkite Federico Fellinio filmą *Amarcord*. Pabandykite atsakyti į šiuos klausimus:
  - Kurie filmo motyvai gali būti siejami su Bachtino aprašytu karnavalu ar karnavaline pasaulėjauta?
  - Kaip būtų galima interpretuoti metų laikų kaitos ir jų sekos motyvą filmo pasakojime? Koks jo santykis su siužetu?
  - Kokį aspektą filmo suvokimui suteikia tai, kad jame pasakojama apie praeitį?

- Kuriuos filmo pasakojimo motyvus galima laikyti *leitmotyvais* (nuolat pasikartojančiais motyvais) ir kokia jų funkcija?
  - Aprašykite filme atkuriamo pasaulio erdvės struktūrą. Kur yra jos centras?
3. Prisiminkite (ar perskaitykite) Petro Cvirkos romaną *Meisteris ir jo sūnūs*. Kurie aprašomo pasaulio bruožai sudaro sąlygas atsirasti jame bachtiniškojo karnavalo galimybei?

II. Henri Bergsonas, *Juokas: Studija apie komizmo reikšmę*

Šaltiniai ir komentaras

- Bergson, Henri, *Le rire. Essai sur la signification du comique*, Paris: Quadrige / Presses Universitaires de France, 1983.
- Bergson, Henri, *Juokas: Studija apie komizmo reikšmę*, iš prancūzų kalbos vertė Goda Bulybenko, Vilnius: Vaga, 2014.
- Bergson, Henri, *Laughter: An Essay on the Meaning of Comic*, authorised transl. by Cloudesley Brereton, Fred Rothwell, Temple of Earth Publishing (<http://www.templeofearth.com/books/laughter.pdf>; žiūrėta 2017 03 06).
- Бергсон, Анри, *Смех*, Москва: Искусство, 1992.

Henri Bergsono (1859–1941) trijų esė rinkinys, publikuotas bendru pavadinimu *Juokas* (1900), iš tiesų yra pirmasis veikalas, pranašaujantis XX a. juoko filosofijos suklestėjimą. Bergsono juoko problematika neatsiejama nuo jo filosofijos, kurioje pasaulio ir daiktų raida (evoliucija) aiškinama natūralaus ir kūrybiško *gyvybės impulso (élan vital)* poveikiu ir teigiama, kad suvokiant būtį žymiai reikšmingesnė yra ne racionali mintis, bet *tiesioginė patirtis ir intuicija*. Tokia prieiga remiasi ir jo svarstymai apie juoką.

Skaitiniui parinkta pirmoji *Juoko* dalis „Apie komizmą apskritai. Formų komizmas ir judesių komizmas. Komizmo poveikio laukas ir galia“ aprėpia visos knygos problematiką. Atskiri jos aspektai analizuojami kitose dviejuose dalyse: „Situacijos komizmas ir žodžio komizmas“ bei „Charakterių komizmas“. Todėl aptarsime Bergsono požiūrį ne skirstydami skyriais – sintetiškai.

Bergsono juoko koncepcija remiasi *gyvenimo teatro* metafora, kurią jis traktuoja pažodžiui: gyvenimas – tai teatras, kuriame yra scena ir žiūrovų salė. Tie, kurie stebi spektaklį, juokiasi; tie, kurie tampa režiniu, šios galimybės neturi. Dar daugiau: gyvenimo teatriškumas yra būtina juoko sąlyga. Žmogus ir jo gyvenimas niekada nesukeltų mums juoko, teigia Bergsonas, jei negalėtume pažvelgti į jį kaip į spektaklį, kurį stebime atsitolinę, iš savo ložės. Todėl ir sąmojų plačiausia prasme jis apibūdina kaip sugebėjimą mąstyti dramatiškai, žiūrėti į daiktus *sub specie theatri*. Tai nereiškia, kad gyvenimas estetizuojamas. Net teatre juokas nėra grynai estetinis, teigia Bergsonas: komiškojo charakterio elementai gyvenime ir scenoje sutampa, ir apskritai komedija yra artimesnė gyvenimui nei drama, o gyvenime būna tokių scenų, kurias galima iš karto perkelti į teatrą.

Bergsono juoko teorija remiasi trimis teiginiais:

- 1) komiškas gali būti tik žmogus;
- 2) juokui būtinas širdies nejautrumas;
- 3) komiškamą regintis protas turi bendrauti su kitais protais.

Trumpai paanalizuokime šiuos teiginius iš eilės.

1. *Komiškas gali būti tik žmogus*. Bergsono manymu, vaizduotė turi savo filosofiją, pagal kurią žmogaus kūnas yra jo dvasios išraiška. Komiškumo pagrindas yra žmogaus kūno, proto, charakterio ar intelekto automatiškumas, kai žmogus pradeda kelti daikto įspūdį, kai forma (kūnas, žodis, pavidalas) pradeda dominuoti turinio (dvasios, prasmės, esmės) atžvilgiu. Gyvybės redukcija iki automato, fizinio žmogaus pavidalo persvara prieš dvasingumą sukelia juoką. Tačiau nukrypimas nuo žmogiškumo normos prie tobulybės irgi komiškas. Tobulybė yra išvirkščioji komiškumo pusė, todėl ji taip pat juokinga, ir bjaurumas būtų arčiau gyvenimo normos nei visiška tobulybė. Juoko esmei nusakyti Bergsonas susieja du vaizdinius: netyčinį nugriuvimą, kuris juokingas kaip nukrypimas nuo normalaus elgesio, ir automatiškai atsisto-

jančią į vertikalią padėtį lėlę (lėlytę linguolytę, rus. *ванька-встанька*, plg. angl. *jack-in-the-box*). Komiškas pastarosios efektas kyla netikėtai ir be pabaigos kartojant vis tą patį judesį, o tai įmanoma tik automatiškai. Juokas kyla įsivaizdavus lėlės ir žmogaus judesių analogiją.

2. *Juokui būtinas širdies neįjautrumas.* Komiškumui „perskaiityti“ būtinai reikia žiūrovo. Besijuokiantis Bergsono žmogus už juoko objektą pranašesnis ne tik todėl, kad yra atsidūręs juoko subjekto pozicijoje, bet ir todėl, kad, priešingai nei komiškasis personažas, mato ir suvokia komiškumą. Komiškumas nesąmoningas – žmogus nesuvokia savo komiškumo, yra „natūraliai“ komiškas. Visada juokinga ta asmenybės pusė, kurios nekontroliuoja sąmonė. Kad pamatytum komiškumą, reikia intelektualios reiškinio analizės, proto pastangos. Viena iš juoko sąlygų – širdies anestezija, neutralios zonos įsteigimas, kur žmogus žmogui yra tik reginys, bet ne būtybė, reikalinga užuojautos. Trūkumai ir ydos matomi ir suvokiami protu, jie negali ir neturi jaudinti. Jausmas ir įsijautimas – stipriausi juoko priešai. Kadangi komiškumas iškyla neįjautriame suvokimo sektoriuje, Bergsono manymu, jis labai panašus į teorinio protavimo būseną.

Kita vertus, Bergsonas neignoruoja juoko moralinės dviprasmybės klausimo. Juokas nebūtinai kyla vien iš gėrio troškimo ar teisingumo jausmo – jis yra nekontroliuojama reakcija, kaip atsakas į smūgį smūgiu. Todėl komiškumo įžvalga dažnai būna atsitiktinė, o pats komiškumas – primestas. Juokas neturi laiko žiūrėti, kam tenka smūgis. Šiuo požiūriu juokas negali būti absoliučiai teišus. Jis išreiškia linksmybę, yra poilsio rūšis, bet, kaip mano Bergsonas, filosofas jame visada ras nedidelę skausmo dozę. Matyt, neatsitiktinai mintimi apie juoko „kartumą“ ir baigiama visa knyga.

3. *Protas, kuriam reiškiiasi komiškumas, turi bendrauti su kitais protais.* Nuo juoko objekto atskirtas juoko subjektas yra dominuojanti dauguma, absoliutus lėmėjas, kuris naudojami teise spręsti apie objek-

to komiškumą. Toks pranašusis subjektas Bergsono koncepcijoje yra visuomenė, kuri, pasitelkdama juoką, atlieka auklėjamąją funkciją ir tobulina savo narius. Anot Bergsono, tai pagrindinė juoko funkcija. Visuomenė yra natūrali juoko aplinka, o juokas – visuomeninis gestas, intuityviai naudojamas visuomenės gerovės labui. Bergsonas neturėjo omenyje skausmingų visuomenės problemų sprendimo. Auklėjamajai juoko funkcijai pavaldūs žmogaus trūkumai, kurie neleidžia jam natūraliai integruotis į visuomenę: savimeilė, garbėtroška, kvailumas, tuštybė, išsiblaškytas ir pan. Bergsono manymu, jie reiškiasi kaip tam tikras nukrypimas nuo žmogiškumo normos, tarsi žmogus pradėtų artėti prie negyvo automato.

Seminaro skaitinys ir skaitymo gairės

- Henri Bergson, *Le rire. Essai sur la signification du comique*, Paris: Quadrige / Presses Universitaires de France, 1983, p. 1–50.
- Henri Bergson, *Juokas: Studija apie komizmo reikšmę*, iš prancūzų kalbos vertė Goda Bulybenko, Vilnius: Vaga, 2014, p. 15–58.

Bergsonas apmąsto ir aiškinasi, kas ir kodėl yra mums juokinga (komiška). Jo siekis – bendras komiškumo vardiklis. Skaitymui skirtame pirmajame skyriuje nuolat sugrįžtama prie išeities pozicijos, kai teigiama, kad komiškumas kyla iš reiškinių *mechaniškumo* ir *automatizmo* suvokimo. Šis motyvas plėtojamas skirtingomis kryptimis, siejant su skirtingais gyvenimo reiškiniais, tokiu būdu konkretinant ir apibendrinant šias dvi sąvokas taip, kad susikuria savitas bergsoniškas juoko kultūros analizės tinklėlis. Skaitant reikėtų šį tinklėlį nusibraižyti. Beje, reikia nepamiršti, kad Bergsonui juokas rūpi, pirmiausia, dėl jo reikšmės visuomenės gyvenimui.

Klausimai vedliai

1. Kodėl Bergsonas laiko juoką iššūkiu filosofinei refleksijai?
2. Koku metodu vadovaudamasis Bergsonas aptaria juoko reiškinių?
3. Ką reiškia Bergsono pasakymas, kad „komiškumas gali rasti tik iš to, kas yra griežtai žmogiška“?
4. Kodėl abejingumas Bergsono laikomas natūralia juoko aplinka? Kas atsitinka mūsų juokui, jei leidžiame „įsijungti“ užuojautai ir empatijai?
5. Kodėl juokas, anot Bergsono, gali realizuotis tiktai grupėje, o ne vienatvėje arba, kita vertus, begalinėje minioje?
6. Kokie elementai sukuria griūvančio žmogaus komiškumą?
7. Ką reiškia Bergsono teiginys, kad komizmas yra atsitiktinis ir lieka personos paviršiuje?
8. Kokius komiškumo niuansus mums atveria *išsiblaškelio* figūra?
9. Kodėl natūrali priežastis sustiprina komiškumo efektą?
10. Kuo skiriasi tragiška ir komiška ydos?
11. Kodėl komedijų pavadinimuose nurodomi tipažai (*Šykštuolis, Tariamasis ligonis*), o tragedijų – personažų vardai?
12. Kodėl komedijų veikėjai primena už siūlų tampomas marionetes? Kaip komizmas susijęs su automatizmo įspūdžiu?
13. Kokia yra nesąmoningumo pasikeitimo į sąmoningumą reikšmė komiškajam efektui?
14. Kaip Bergsono visuomenės gyvenimo sampratoje funkcionuoja kūno, dvasios, charakterio *įtampa* ir *lankstumas*?
15. Kodėl Bergsonas interpretuoja juoką kaip socialinę gestą?
16. Kodėl komiškumui reikalingas žmogus kaip reginys?

17. Koks išsigimimas gali būti komiškas? Kodėl?
18. Kur slypi juokingos veido išraiškos komizmas? Kaip su juo susijęs *esminis užmaršumas*?
19. Ką Bergsonas teigia apie karikatūristo meną ir jo komiškus efektus?
20. Ką turi omenyje Bergsonas minėdamas vaizduotės filosofiją?
21. Koks kūno ir dvasios santykis yra komiškas?
22. Kas, anot Bergsono, yra komizmo priešprieša?
23. Su kuo tiesiogiai koreliuoja žmogaus pozų, gestų ir judesio komizmas?
24. Iš ko atsiranda gesto komizmas? Kaip jis susijęs su pasikartojimu?
25. Kodėl juokingas imituojamas gestas, tarkim, parodijoje?
26. Kodėl dvejinimas ar kartojimas, anot Bergsono, yra juokingas?
27. Kaip Bergsonas interpretuoja personos maskavimosi temą?
28. Kokius „socialinio maskarado“ aspektus analizuoja Bergsonas?
29. Kodėl gamta ir jos dėsniai tampa filosofui atskaitos pozicija?
30. Koks yra personos fizinio aspekto vaidmuo komiškame visuomenės spektaklyje?
31. Kodėl tragedijos herojai negeria, nevalgo, nesišildo, o komedijos – dažnai susikoncentravę ties kūno poreikiais?
32. Kodėl mus prajuokina panašus į daiktą žmogus?

Klausimai narai

1. Jeigu Bergsonas teigia, kad juokas gali realizuotis tiktai grupėje, kaip paaiškinti tai, kad kartais žmogus juokiasi būdamas vienas?
2. Bergsonas, viena vertus, mano juoką esant natūralia spontaniška reakcija, kuri įmanoma tol, kol neįsijaučiama ir neįsigilinama į situaciją (pavyzdžiui, kai kalbama apie griūvančio išsiblaškelio stebėjimą). Kita vertus, jis teigia, kad suvokiant komiškus dailės kūrinius reikalinga analizė ir apmąstymas. Kaip galima paaiškinti šių skirtingų strategijų suderinimą?
3. Ar visi Bergsono pateikiami pavyzdžiai ir jų analizė yra adekvatūs dabarties pasauliui? Tarkim, ekscentriškos aprangos, negalios deformuoto kūno, odos spalvos?
4. Vadovaudamiesi Bergsono samprotavimais paaiškinkite, kodėl mums paprastai juokingi animacinių filmų personažai žvėrys, besielgiantys kaip žmonės?
5. Klouno figūra yra būdingas pavyzdys tiek Bergsonui, tiek Bachtinui. Ar galima suderinti jų koncepcijas šito juoko kultūros personažo pagrindu?

Užduotys – analizės pratybos

1. Paimkite gyvūno ar daikto, kuris jums kelia juoką ar šypseną, atvaizdą (pvz., katės, namo ar kokio arbatinuko nuotrauką, piešinį, skulptūrą). Aprašykite jo komiškumo priežastis.
2. Tikriausiai prisimenate kokį iškilmingą rimtą visuomeninį renginį ar jo epizodą, kurie jums sukėlė juoką. Aprašykite jį ir paanalizuokite juoko priežastis.

3. Patikrinkite Bergsono teiginį apie auklėjamąją juoko funkciją, taikydami jį Charlie Chaplino filmui *Modernūs laikai / Modern Times*, 1936.
4. Pažiūrėkite animacinį filmą *Šaunusis ponas lapinas / Fantastic Mr. Fox* (2009, rež. Wesas Andersonas, pagal to paties pavadinimo Roaldo Dahlio romaną). Atrakinkite jo komiškumo aspektus Bergsono įrankiais.

III. Sigmundas Freudas, *Sąmojis ir jo ryšys su pasąmone*

Šaltiniai ir komentaras

- Freud, Sigmund, *Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten; Der Wahn und die Träume in W. Jensens Gradiva; Der Dichter und das Phantasieren*, Leipzig; Weimar: G. Kiepenheuer, 1985.
- Фрейд, Зигмунд, *Остроумие и его отношение к бессознательному* [vertėjas nenurodytas], Санкт-Петербург, Москва: Университетская книга, 1997.
- Freud, Sigmund, *The Joke and Its Relation to the Unconscious*, transl. by Joyce Crick, London: Penguin Books, 2002.

Sigmundo Freudo (1856–1939) veikalas *Sąmojis ir jo ryšys su pasąmone*²¹ (1905) išsiskiria kitų dviejų skaitinių fone pirmiausia tuo, kad jame analizuojamas ne teatriškas žmogaus pasirodymas, ne gyvenimo komedija, kaip Bergsono atveju, ir ne vitališkas ritualinis juokas, išreiškiantis kūniškumo apoteozę, kuri aptaria Bachtinas, bet slaptosios psichologinės juoko paskatos, kurias Freudas identifikuoja įvairaus pobūdžio juoko tekstuose ar žinomų juoko situacijų atpasakojimuose. Jo samprotavimai apie sąmojį ir jo sukeltą juoką numano, kad kiekvienas juokavimo dalyvis pasižymi psichinės struktūros savitumais, asmenybės polinkiais ir poreikiais, kurių konsteliacija lemia konkrečią psichinių

²¹ Nors įprastas lietuviškas terminas *pasąmonė* nėra tikslus, knygoje visgi buvo nuspręsta nekomplikuoti terminijos ir jo nekeisti į *nesąmoningąją sferą*, kaip pataria *Psichoanalizės žodynas* (žr. Stig Fhanér, *Psichoanalizės žodynas*, iš danų kalbos vertė Loreta Vaicekauskienė, Vilnius: Aidai, 2005, p. 172–173). *Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje* (t. VI, p. 253) siūlomas šio Freudo veikalo pavadinimo vertimas kaip *Sąmojai ir jų santykiai pasąmonėje* yra netikslus ir iškraipantis prasmę.

procesų raidą. Psichoanalizėje tiriama žmogaus sąmonės lygmenų dinamika, procesai tarp skirtingų *psichinių arenų* (būtent tokį terminą Freudas vartoja knygoje apie sąmojį), tačiau tai reiškia, kad čia dirbama su tuo, kas nematoma plika akimi ir todėl verifikuojama tik pačiais metodais. Tai yra, matyt, rimčiausias priekaištas iš esmės genialiai Freudo psichoanalizės teorijai.

Sąmojis ir jo ryšys su pasąmone susideda iš trijų stambių dalių, Freudo pavadintų analitine, sintetinė ir teorine. Analitinėje dalyje aptariamos sąmojo technikos ir tendencijos, sintetinėje – malonumo mechanizmas ir psichologinės sąmojo ištakos bei juokavimo motyvai, teorinėje – sąmojo ir sapno ryšys bei juokavimo ir komiškumo formų santykis.

Skaitiniui parinktas antras I dalies skyrius apie sąmojo tendencijas, t. y. slaptuosius sąmojo šaltinius. Trumpai apžvelkime, prie kokių išvadų prieinama pirmajame skyriuje, kuris aptaria sąmojo technikas, ir kokiais pavyzdžiais remiamasi, juolab, kad tie patys pavyzdžiai reikalingi ir Freudui, kai jis analizuoja sąmojo tendencijas. Skaitant Freudo analizuojamus žydų anekdotus, reikia turėti omeny, kad jis pats buvo žydas, gerai pažinojęs tradicinį Vidurio Europos žydų gyvenimą, kurį vėliau iškeitė į Vienos intelektualų ir menininkų aplinką. Freudas laikėsi nuomonės, kad žydų anekdotai apie žydus išradingai ir šmaikščiai apibūdina šios tautos tiek gerąsias, tiek kritikuotinas ar taisytinas savybes, tuo tarpu, kai nežydų anekdotai apie žydus paprastai turi antisemitinį akcentą.

Galutinai ir maksimaliai subendrintos Freudo juokavimo technikų klasės atrodo taip: *mąstymo klaidos – unifikacija – netiesioginis vaizdavimas*. Kiekviena jų turi juokavimo technikų rinkinius, kurie iš pradžių Freudo yra smulkiai analizuojami ir klasifikuojami, o vėliau gan laisvai sukaišomi į klasių lentynėles. Kaip ten bebūtų, bet kalbant apie technikas svarbiausia suprasti jų bendrąją kryptį, kuri pasireiškia *trumpumo* siekiniu, įgyvendinamu *sąmojo ekonomijos*. Pats savaime trumpumas

nėra sąmojingas, jį tokį padaro technikos. Viena jų – *sutirštėjimas*, arba kitais atvejais *suliejimas*, kurio pavyzdžiu galėtų būti Freudo mėgstamo Heinricho Heine's sąmojis: „Žinai, aš važiauvau traukinyje su pačiu Salomonu Rothschildu, ir jis elgėsi su manimi kaip su lygiu, visiškai *familionieriškai*“²². Sutirštėjimas įvyksta dviejų žodžių – „familiariai“ ir „miljonierius“ – pagrindu, kai jie sutraukiami į dviprasmišką šmaikštų elgesio apibūdinimą.

Kitas produktyvus sąmojingo posakio sukūrimo būdas – *dviprasmybės*, kurios gali būti susijusios su: 1) vardu, 2) tiesioginės ir perkeltinės reikšmių painiojimu, 3) žodžių žaisme. Pavyzdžiui:

Gydytojas, pasitraukdamas nuo ligonės lovos, sako jį lydinciam moters sutuoktiniui: „Man ši moteris nepatinka“. „Man ji taip pat seniai nebepatinka“, – skubiai sutinka su gydytoju sutuoktinis²³.

Kitas būdas – prasmės *postūmis*, pirminio minties akcento perkėlimas į kitą vietą. Pavyzdžiui:

Turtingas verslininkas, patikėjęs, kad finansinės pagalbos iš jo prašančio žmogaus padėtis iš tikrųjų labai sunki, paskolina pinigų. Vakare sutinka prašytoją restorane valgantį lašišą su majonezu. Priėjęs pradeda priekaištauti, kad šis leidžia pinigų tokiai prabangai. Tačiau pastarasis supyksta ir sako: „Kai neturiu pinigų, lašišos su majonezu negaliu valgyti. Kai turiu pinigų, lašišos su majonezu vis tiek negaliu valgyti. Tai kada, po galais, galiu valgyti lašišą su majonezu?“²⁴

Klausiamas apie tai, ar jis gali sau leisti tokią prabangą, kai visai neturi pinigų, šis *gyvenimo mylėtojas* atsakinėja taip, tarsi būtų klausiamas, kada jis gali valgyti lašišą su majonezu. Šio atsakymo komiškomą sustiprina ir daugelį kartų pakartotas patiekalo pavadinimas. Kitas pavyzdys taip pat demonstruoja minties akcentų *postūmį*.

²² Freud, Sigmund, *The Joke and Its Relation to the Unconscious*, transl. by Joyce Crick, London: Penguin Books, 2002, p. 11.

²³ ten pat, p. 30.

²⁴ ten pat, p. 41–42.

Nuo alkoholio priklausomas žmogus užsidirbdavo duodamas pamokas. Tačiau jo yda tapo žinoma, ir jis ėmė prarasti geriausius mokinius. Draugas pabandė jį atkalbėti nuo bjauraus įpročio: „Galėtumėte turėti geriausius mieste mokinius, jei atsisakytumėte savo ydos“. Į tai išgirdo pasipiktinimo pilną atsaką: „Aš duodu pamokas tam, kad turėčiau galimybę gerti. Ir turiu atsisakyti girtuokliavimo tam, kad gaučiau pamokų!“²⁵

Dar viena sąmojo technika susijusi su akivaizdžia *nesąmone*. Tačiau ne visos nesąmonės yra pokštai. Iš ko atsiranda sąmojinga nesąmonė? Viena vertus, mąno Freudas, tuomet, kai už jos slypi prasmė. Pavyzdžiui: „Niekada negimti būtų geriausia visų mirtingųjų žmonijos vaikų dalia“²⁶. Kai vieną politinį lyderį po jo kalbos auditorija apdovanojo aplodismentais, jis pasisuko į bičiulius ir paklausė: „Ar aš pasakiau kokią kvailystę?“²⁷

Dideli juokavimo resursai slypi *sofizmuose*, imituojančiuose griežtą logišką mąstymą. Du pavyzdžiai iš žydiškų anekdotų apie vestuvių tarpininką – šadcheną:

Jaunikis pastebi, kad viena jaunosios koja trumpesnė už kitą, ir ji šlubuoja. Tarpininkas ginčijasi: „Jūs neteisus. Tarkim, jūs vedate moterį su sveikomis vienodo ilgio kojomis. Kokia iš to nauda? Jūs niekada negalėsite būti ramus, kad vieną dieną ji nepargrius, nesusilaužys kojos ir liks luoša. Ir be to, skausmas, sąmyšis, išlaidos gydytojui! Jei vesite *šitą* merginą, tai būsite nuo to apsaugotas, čia jau viskas *gatava*“²⁸.

Šadchenas gina merginą, kurią siūlo jauniui į žmonas, o tas vardija trūkumus:

- Man nepatinka uošvienė. Ji – bjaurus kvailas žmogus.
- Bet juk ne ją vedate, o dukterį.
- Taip, bet ta jau nebejauna ir negraži.
- Nieko, už tai bus jums ištikima.
- Pinigų ten taip pat daug nėra.

²⁵ ten pat, p. 44.

²⁶ ten pat, p. 48.

²⁷ ten pat, p. 50.

²⁸ ten pat, p. 53–54.

– Kas kalba apie pinigus? Argi pinigus vedate? Jūs juk norite turėti žmoną.

– Bet ji dar ir kuprota!

– O ko jūs norite? Kad ji nė vieno trūkumo neturėtų?!²⁹

Tai pačiai anekdotų grupei apie tarpininką priklauso *automatizmo* techniką pasitelkiantys anekdotai:

Į derybas su tėvais šadchenas atsivedė padėjėją, kad tas patvirtintų jo teiginius apie jaunąją. „Ji tiesi kaip eglė“, – sako šadchenas. „Kaip eglė!“ – kartoja tas. „O jos akys tokios, kad reikia pažiūrėti“. – „Ak, kokios jos akys!“ – kartoja aidas. „O kokia ji mokyta“. – „Ak, kokia mokyta!“ – „Ji, tiesa, turi nedidelę kuprą“, – sako šadchenas. – „Ir kokią kuprą!“ – ataidi patvirtinimas³⁰.

Po pažinties su būsima nuotaka jaunikis yra labai nemaloniai nustebintas. Pasivedęs tarpininką į šalį, pašnibždomis jam vardija trūkumus, kuriuos pastebėjo: ji bjauri ir sena, ji žvairuoja; jos dantys sugedę ir ašaroja akys. „Galite kalbėti garsiai, – sako tarpininkas, – ji dar ir kurčia“³¹.

Jaunikis su tarpininku pirmą kartą lankosi nuotakos namuose ir šis jam rodo indaują, prikrautą sidabrinų rykų: „Žiūrėkite, kokie turtingi žmonės!“ Jaunikis abejoja, tardamas, kad šį sidabrą buvo galima pasiskolinti. „Ir kas jums ateina į galvą, – sako tarpininkas, – argi galima šitais žmonėmis taip pasitikėti?!“³²

Šis automatizmas – beje, labai bergsoniška tema, – pasireiškia mąstymo lygmeniu, yra, anot Freudo, *mąstymo klaida*. Subtilesnę mąstymo klaidą ironizuoja kitas žydiškas anekdotas:

²⁹ ten pat, p. 52.

³⁰ ten pat, p. 55.

³¹ ten pat.

³² ten pat.

Krokovos sinagogoje sėdi didysis rabinas N. ir meldžiasi kartu su mokiniais. Staiga jis garsiai sušunka, o pasisukusiems į jį mokiniams paaiškina: „Ką tik Lemberge (Lvive) mirė didysis rabinas L.“ Bendruomenė pradeda gėdula. Apie paskutines rabino dienas ir jo mirtį klausinėjami visi atvykstantys iš Lembergo. Tačiau jie nieko negali pasakyti, nes išvažiudami paliko rabiną gyvą. Galiausiai paaiškėja, kad rabinas L. nemirė tuo metu, kai rabinas N. telepatiška patyrė jo mirtį, nes jis vis dar gyvas. Kitatikis turi gerą progą pasišaipyti iš rabino N. mokinio: „Baisi gėda, kad rabinas N. pamatė tada rabiną L., mirštantį Lemberge, o šis gyvas iki šiol“. „Niekai, – sako mokinys. – Žvilgsnis iš Krokovos iki Lembergo bet kuriuo atveju buvo nuostabus“³³.

Unifikacijos technikų klasę iliustruoja įvairūs pasakymai, kuriuose įvyksta alogiškas daiktų ar reiškinių lyginimas. Pavyzdžiui, „Žmogaus gyvenimas skyla į dvi dalis: pirmąją skubame pirmyn antrosios link, o antrąją – atgal, pirmosios link“³⁴; „Gyvenimo patirtis reiškia tai, kad patiriama, ko nenorėta patirti“³⁵; ir Heinei priklausantis sąmojis: „Getingeno gyventojai skirstomi į studentus, profesorius, filisterius ir gyvulius“³⁶.

Dar viena sąmojų technika – *hiperbolizavimas*. Pavyzdžiui, žydiškas anekdotas apie Galicijos žydus, kurie Freudu laikais buvo garsūs tarp kitų žydų tuo, kad nemėgo praustis: „Aš prausiuosi kartą metuose, – sako vienas žydas kitam, – nepriklausomai, reikia ar nereikia“³⁷.

Prie technikų Freudas taip pat mini išraiškingas *detales*, apibūdinančias visumą, *palyginimus*, *praleidimus*, *menamas nesąmones ir užuominas*, kurių įvairovė visgi nėra tiesiogiai susijusi su sąmojo tendencijų klasifikacija ir juoko mechanizmo aiškinimu, todėl galime jas palikti savarankiškam studijavimui. Svarbiausia išvada iš pirmojo skyriaus yra ta, kad technikos atsiranda iš *sąmojo ekonomijos, trumpumo*

³³ ten pat, p. 54.

³⁴ ten pat, p. 57.

³⁵ ten pat.

³⁶ ten pat, p. 59.

³⁷ ten pat, p. 62.

siekinio, kuris, kaip probėgšmais užsimena Freudas šiame skyriuje, yra adekvatus sapno darbo technikoms. Sąmojo santykis su sapno veikla autoriaus perkeliamas į paskutinę – teorinę – veikalo dalį.

Antrasis analitinės dalies skyrius skiriamas Freudo sąmojo *tendencijų* analizei. Jis parinktas seminaro skaitiniui, todėl čia jo neapartinėsimė ir iš karto pereisime prie antrosios didelės knygos dalies, kurią autorius pavadina „Sintetine“. Pats dalies pavadinimas rodo, kad joje apibendrinamos pirmojoje dalyje analizuotos sąmojo technikos bei tendencijos ir toliau plėtojami visuomeniniai sąmojo aspektai ir juoko malonumo klausimai.

Iš pradžių gali pasirodyti keista, kad svarbiausiu Freudu nuopelnu juoko teorijai laikomas jo įnašas į juoko sociologiją, t. y. juoko tyrimus visuomenėje, konkrečiose žmonių santykių situacijose. Iš tiesų, Freudas teigė ir įrodinėjo, kad sąmojis galimas tikrai kaip žmonių tarpusavio sąveika, kad jam reikalingi bent trys juoko situacijos dalyviai – *sąmojo autorius*, *sąmojo objektas* ir *sąmojo klausytojas / adresatas*. Kita vertus, kaip jau minėta, Freudu apmąstoma juoko situacija – tai ne regimo ir paviršinio žmogaus kontaktas su kitais tokiais pat, o psichologinių individualybių susitikimas. Taigi *Sąmojo ir jo ryšių su pasąmone* idėjų tėkmė juda nuo individualios sąmonės bendruomenės link ir atgal, taip analizuodama dvipusę žmogaus veiklą – vidinius psichinius procesus ir išorinę socialinę raišką.

Freudas nesileidžia į spekuliacijas sąmojo motyvų klausimu, tačiau pabrėžia, kad ne visi žmonės sėkmingai naudojami sąmoju. Sąmojingumas nepriklauso nuo kitų gebėjimų – intelekto, vaizduotės, atminties ir pan. Sąmojingi žmonės turi ypatingą talentą – arba ypatingas psichines sąlygas, kurios leidžia sąmojo veiklą, arba padeda jai. Pavyzdžiui, Heine, rašęs kandžius satyrinius kūrinius apie turtuolių būdą, pats kentėjo nuo dėdės milijonieriaus arogancijos; sąmojais spindėjęs Georgas Christophas Lichtenbergas buvo hipochondrikas – tačiau tokias ir panašias aplinkybes, kaip padedančias atsirasti sąmojingumui, identifikuoti ir kaip nors klasifikuoti yra sunku.

Sąmojis kaip socialinė sąveika iškelia dar vieną klausimą: kodėl pats juokautojas nesijuokia iš savo sąmojo? Kodėl jam kyta noras sąmojų papasakoti kitam? Komiškumo atveju galima juoktis vienam – tik turi būti dar vienas asmuo, kuriame išvengiama komiškumas. O sąmojo procesas nesibaigia sukūrimu – šis turi būti papasakotas kitam. Koks tokioje situacijoje yra to kito vaidmuo? Jo malonumas atrodo stipresnis, nes gaunamas iš to, kad psichinės sąnaudos yra labai mažos. Malonumas dovanojamas sąmojo klausytojui, ir jis turi pakankamai psichinės energijos, kad sureaguotų į sąmojų juoku. Tuo tarpu sąmojo autorius, kuris taip pat patiria malonumą, nes aplenkia kliūtį³⁸ ir leidžia sau pasakyti tai, kas yra neleistina paprasta forma, pats nesijuokia, nes jo psichinė energija jau išėkvota sąmojui sukurti. Beje, trečiasis asmuo nustoja juoktis tuomet, kai tik susimąsto apie sąmojo prasmę. Socialiniu požiūriu svarbu ir tai, kad pirmasis ir trečiasis asmenys turi psichiškai sutapti. Jei juokiasi žmonių grupė, vadinasi, jie artimi.

Antroji sąmojo sąlyga: juokautojas turi neleisti, kad išlaisvintoji energija būtų panaudota kitiems tikslams. Ši aplinkybė svarbi bandant suprasti sąmojų tuo atveju, jei jo mintis sukelia klausytojams itin jaudinančius vaizdinius. Be to, nuo sąmojo ir klausytojams sukeltų minčių dermės ar prieštaravimo priklauso, ar bus skirta dėmesio psichiniam sąmojo procesui analizuoti. Priemonės, kuriomis reikia nukreipti dėmesį nuo sąmojo psichinio proceso, yra sąmojo lakoniškumas, suprantamumas bei formos išpūdingumas – gebėjimas sukurti minties fasadą, nukreipiantį dėmesį. Tokio fasado funkciją puikiai atlieka komiškusmas – jis padeda sąmojo teknikai ne tik nukreipdamas dėmesį, bet ir stiprindamas reakciją į sąmojų pirmine reakcija į komiškumą. Turėdami omenyje šį dėmesio nukreipimo procesą, galime suprasti, kodėl juokdamiesi nežinome, iš ko juokiamės, nors galime tai suprasti analizuodami. Šis juokas yra automatinio proceso, kuris įmanomas dėl sąmo-

³⁸ Apie galimybes sąmojo dėka apeiti *superego* keliamas kliūtis kalbama skaitiniui skirtame skyriuje „Sąmojo tendencijos“.

ningo dėmesio pašalinimo, rezultatas. Taip pat galime suprasti, kodėl sąmojis veiksmingas tik tuomet, kai yra naujas, kai mus nustebina. Ir, trečia, galime kalbėti apie papildomas priemones, kuriomis didinamas reakcijai skiriamos energijos kiekis. Tokios priemonės yra tai, kas kelia susidomėjimą arba drovumą (sutrikimą): nesąmonė, prieštaravimas, sąvokų kontrastas.

Tad sąmojo techniką apskritai nulemia dvejopos tendencijos: vienos sudaro sąmojo sąlygas pirmajam asmeniui, o kitos užtikrina kuo didesnę malonumą trečiajam. Pirmojo asmens malonumas, Freudo manymu, gaunamas jam juokiantis rikošetu, užsikrėtus trečiojo asmens juoku, nes juokas – itin užkrečiama reakcija. Taigi noras papasakoti sąmojų kitiems žmonėms atlieka kelias funkcijas: pasitikrinti sąmojo vertę ir patirti malonumą iš jau žinomo sąmojo, užsikrėtus klausytojų juoku. Tokią sąmojo ekonomiją Freudas palygina su verslu³⁹.

Analizuodamas sąmojo teikiamo malonumo mechanizmą ir sąmojo psichogenezę, Freudas prieina prie išvados, kad ir nekalto netendencingo sąmojo atveju malonumas gaunamas iš tų pačių šaltinių kaip ir tendencingo sąmojo atveju.

Kalbant apie tendencingą juokavimą, galimi du būdai malonumui pasiekti. Vienas – kai tendencijai patenkinti apeinama išorinė kliūtis: valdžia, autoritetas, galia. Pavyzdžiui:

Du sukčiai tapo labai turtingais verslininkais. Kad padarytų įspūdį publikai, užsisakė portretus iš garsaus to meto dailininko. Portretai buvo pakabinti vienas greta kito. Per priėmimą šeimininkai atsivedė prie jų garsų meno žinovą. Jis ilgai stovėjo prieš portretus, o tuomet, rodydamas į tuščią sieną tarp portretų, paklausė: „O kurgi Išganytojas?“⁴⁰

Antrasis atvejis – kai tendencijai pasireikšti reikia aplenksti vidinį pasipriešinimą. Pavyzdžiui, ponas N. mėgsta keiktis, bet išsiauklėjimas

³⁹ Sigmund Freud, *The Joke and Its Relation to the Unconscious*, p. 152.

⁴⁰ ten pat, p. 64.

neleidžia to daryti, todėl vietoj keiksmų jis žarsto sąmojus. Tokiu atveju kliūtis ne aplenkiamą, o suspenduojama, nesukuriama. Freudas mano, kad psichiniam stabdžiui sukurti arba išsaugoti reikia psichinių sąnaudų. Jis spėja, kad malonumo iš tendencingo sąmojo patyrimas atitinka psichinio išsekimo ekonomiją (šiuo terminu Freudas apibūdina savotišką psichinės energijos sutaupymą), kuri yra slaptas tendencingo juoko šaltinis.

Netendencingo juokavimo atveju malonumą patiriame iš žodžių žaismės arba sąmojo formos. Tačiau, teigia Freudas, taip atrodo tik iš pirmo žvilgsnio. Jis prisimena, kad vaikai labai mėgsta žaisti žodžiais, kurie skamba panašiai, bet neturi jokio semantinio ryšio. Vėliau, augant ir bręstant, žaidimai žodžiais pradeda drausti, žmogus pradeda kalbėti sąmoningai ir protingai, represuodamas infantilius potraukius. Netendencingo sąmojo atveju mus labiausiai pralinksmina juokai, suartinantys tokias tolimas sferas, kad sveikas protas atmeta jų ryšį, – pavyzdžiui, kulinariją ir politiką. Kad pamatytum jų artumą, reikia atlikti daug loginių operacijų, o sąmojis sutrumpina minties kelią, įgalina minties ekonomiją.

Repsiją žodžių žaismės srityje, Freudas manymu, gerai liudija studentų vakarėliai. „Žmogus yra nenuilstantis malonumų ieškotojas, ir jam labai sunku jų atsisakyti“⁴¹, – cituoja pamirštą šaltinį. Rimtas akademinis gyvenimas, paskaitos tramdo vaikišką studentų poreikį žaisti žodžiais, ir jie atsigriebia per vakarėlius. Alkoholis pagerina jų nuotaiką ir silpnina vidinius stabdžius. Tai pamokomas reginys, kaip didėjant apsvaigimui, mažėja pretenzijos būti sąmojingam. Ši psichinę palengvėjimą galima supriešinti bent iš dalies su psichinės energijos ekonomija.

Sąmojo tyrimas leidžia Freudui galiausiai išskirti tris sąmojo psichogenezės etapus:

- 1) žaidimas žodžiais ir mintimis, kurį motyvuoja malonumas, patiriamas iš žodžių ekonomijos;

⁴¹ ten pat, p. 123.

- 2) tolesnę sąmojo raidą valdo noras išvengti kritikos ir pakeisti nuotaiką. Taip pereiname prie pajuokavimo-pokšto (netendencingo sąmojo), kuris priverčia užsičiaupti kritiką, stabdančią malonumą. Pokšto atveju malonumas gaunamas atliekant tai, ką draudžia kritika. Taigi sąmojo technikos taip pat yra malonumo šaltiniai;
- 3) juokavimo apogėjus – tendencingas sąmojis. Jis pasitarnauja tendencijoms ir intencijoms, kad, naudodamasis pokšto teikiamu malonumu kaip pirminiu, pasiektų naują malonumą aplenkdamas slopinimus ir išstūmimus. Sąmojo esmė nekinta. Jis prasideda kaip žaidimas siekiant išgauti malonumą laisvai dėliojant žodžius ir mintis. Kai protas uždraudžia beprasnę žodžių žaismę ir žaismę mintimis kaip nesąmonę, sukuriamas pokštas, kuris, išsaugodamas šiuos malonumo šaltinius, kartu dar suteikia malonumą pasakyti nesąmonę. Būdamas tik sąmojis be tendencijos, jis padeda mintims, stiprina jas puolant vidinei kritikai, be to, jam naudinga sulieti malonumo šaltinius. Galiausia jis prisijungia prie stiprių, iš slopinimo besivaduojančių tendencijų, kad kaip ir malonumo principas panaikintų vidinius trukdžius. Protas, kritinis mąstymas, slopinimas – tai galios, su kuriomis iš eilės kaunasi sąmojis. Jis stipriai laikosi pirminių kalbinių malonumo šaltinių ir, pradėdamas pokštą, šalindamas kliūtis atveria naujų malonumo šaltinių. Malonumą, kurį suteikia (ar tai būtų žaismės, ar pašalinimo malonumas), visada galime laikyti psichinio išsikvojimo ekonomijos rezultatu, jei tai neprieštarauja malonumo esmei.

Paskutinėje – teorinėje – dalyje Freudas grįžta prie sąmojo ir sapno ryšio, kuris iškilo analizuojant sąmojo technikas ir pastebėjus jų tapatumą sapno darbui, aprašytam jo garsiajame veikalė *Sapnų aiškini-
mas (Die Traumdeutung, 1900)*.

Socialiniu požiūriu, sąmojis ir sapnas yra skirtingi reiškiniai. Sapnas – visiškai individuali veikla, kurios tikslas yra nusišlepti, maskuoti, ir tai jis daro neatpažįstamai iškraipydamas. Sąmojis, priešingai, yra socialiausia iš psichinių veiklų, nukreiptų malonumo siekio link. Jam reikia trijų asmenų, ir nors čia naudojamosi sapnui būdingomis technikomis, tai tik tokiu laipsniu, kad trečiasis asmuo galėtų suprasti. Sapnas vis dar yra geismas, nors jau neatpažįstamas, o sąmojis – aukščiausia žaismės stadija. Sapnas, nors praktiškai nereikšmingas, yra susijęs su stipriais gyvenimiškais interesais. Sąmojis siekia malonumo iš vidinės veiklos, kuri nėra susijusi su sąmoningais poreikiais. Sapnas veikia, kad išvengtume nemalonumo, sąmojis – kad malonumą pasiektume. Tačiau, kaip mano Freudas, šiedu tikslai vienija visas mūsų vidinės veiklos rūšis.

Sąmojo ir sapno sąsaja nebuvo visai nauja tema juoko tyrimų srityje. Bergsonas, aptardamas žmogaus nesąmoningą komišumą, siejo jį su sapnui būdinga iliuzija⁴². Freudas sąmojo ir sapno tolimose srityse įžvelgia ne analogiją, kaip Bergsonas, bet tapatumą psichinės veiklos požiūriu. Sąmojo, kaip ir sapno, veiklai būdingos tam tikros raiškos formos, technikos, tarp kurių svarbiausios – *sutirštėjimas*, *perkėlimas* ir *netiesioginis vaizdavimas*. Dėl to galima kelti hipotezę, kad sąmojo ir sapno veiklos artimos bent vienu atžvilgiu: ikisąmoninės būsenos mintis trumpam atsiduria sąmonėje, kur ji perkeičiama, o rezultatas netrukus suvokiamas sąmoningai. Nors ir teigiama, kad sąmojis sukuriamas, vis dėlto esama skirtumo tarp jo sukūrimo ir minties, nuomonės ar prieštaravimo formulavimo proceso. Sąmojis yra ryškus „šovusios į galvą minties“ pobūdžio. Akimirka prieš pasakydamas sąmojų, žmogus dar nežino, kad tai padarys. Tai labai specifinė būseną, kurią sunku įvardyti. Freudas linkęs ją lyginti su nebūtimi, staigia intelekto energijos iškrova, po kurios iškart sukuriamas sąmojis – dažnai tuo pat metu kaip ir jo forma. Sąmojis turi ypatingą santykį su asociacijomis – niekada neateina į galvą tuomet, kai norime pasakyti, o iškyla mintyse

⁴² Žr. Bergson, *Juokas*, p. 137–141.

spontaniškai, kai nesuprantame, kodėl būtent tai čia išsprūdo. Štai toks nesąmoningumas ir spontaniškumas artina sąmojų su sąmone.

Apibendrinami pakartosime: Freudas buvo pirmasis, kuris laikėsi sistemiško sociologinio požiūrio į juoką, – ir, kaip teigia specialistai, jo atradimai juoko sociologijos srityje yra vis dar aktualūs. Svarbiausias Freudo įnašas į šią sritį yra dvi pagrindinės temos: socialinis saitas tarp juoko situacijos dalyvių bei ryšys tarp juoko ir socialiai konstruojamų tabu. Kita vertus, kritikos susilaukė agresyvių ir seksualinių impulsų absoliutizavimas bei aplinkybė, kad tokio sąmojo mechanizmo aprašymo neįmanoma patikrinti kitaip nei įsivaizdavimu.

Skaitinys ir skaitymo gairės

- Sigmund Freud, *Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten; Der Wahn und die Träume in W. Jensens Gradiva; Der Dichter und das Phantasieren*, Leipzig; Weimar: G. Kiepenheuer, 1985, p. 80–106; arba
- Sigmund Freud, *The Joke and Its Relation to the Unconscious*, transl. by Joyce Crick, London: Penguin Books, 2002, p. 87–114; arba
- Зигмунд Фрейд, *Остроумие и его отношение к бессознательному* [vertėjas nenurodytas], Санкт-Петербург, Москва: Университетская книга, 1997, p. 89–116.

Skaitymui parinktas skyrius iš pirmos – analitinės – dalies „Sąmojo tendencijos“. Jame pateikiama tendencijų klasifikacija, o tendencingi pokštai priešinami su netendencingais ar *nekenksmingais* juokais, dažniausiai pasitaikančiais žodžių sąskambių žaismėje, kalambūruose ir susietai su abstrakčiu juoko objektu. Kaip minėta, vėliau Freudas šią priešpriešą pašalina, manydamas, kad visi juokai yra tendencingi, ta-

čia čia ta skirtis išsaugoma. Skyriaus pradžioje autorius primena, kad sąmojo technikos gali būti skirstomos į žodines ir intelektines, tačiau ši opozicija nekoreliuoja su sąmojo tendencijų klasifikacija: ir vienokios, ir kitokios technikos gali būti pasitelkiamos tiek tendencingam, tiek nekenksmingam sąmojui, nors žodžių žaismė paprastai būna mažiau „kenksminga“ / tendencinga nei intelektualūs juokai.

Skyriaus A dalyje⁴³ analizuojami tik nekenksmingo sąmojo atvejai, kurie įkūnija skirtingus santykio tarp turinio ir formos profilius. Vis dėlto kalbama apie skirtingumą vienos kategorijos ribose. Freudas samprotauja painokai: viena vertus, teigiama, kad mūsų išpūdis dėl sąmojo turinio ir formos ryšio yra apgaulingas, kita vertus, dalies pabaigoje šis išpūdis įtvirtinamas.

B dalis jau skirta juokavimo tendencijų analizei, tačiau autorius prie jų prieina per nekenksmingų juokų malonumo aptarimą ir nurodo, kad būtent žymiai aukštesnis malonumo laipsnis klausantis tendencingų juokų verčia galvoti, kad jis susijęs su pačia tendencija. Šioje dalyje aptariama nepadoraus sąmojo tendencija.

C dalis skiriama priešiškam sąmojui. Freudas remiasi pavyzdžiais iš pirmojo knygos skyriaus, kuriuos čia pateikiu:

- Ponas N. (spėjama, kad tai buvęs Austrijos teisingumo ministras), negalėdamas tiesiai sakyti nemalonių dalykų, įvilkdavo juos į sąmojo formą. Tam, kad pasakytų, jog Žemės ūkio ministras atsistatydino, nes buvo visiškai neišmanėlis, nors ir atėjęs iš pačios žemės ūkio srities, tarė: „Kaip Cincinatas jis sugrįžo į savo vietą prieš arklą“⁴⁴ (Cincinatas – kuklumo dorybe pasižymėjęs Romos karvedys, pakviestas į kovą su priešais iš savo mažo ūkelio, juos nugalėjęs sugrįžo prie įprastų darbų. O prieš arklą kinkomas gyvulys).

⁴³ Atkreipkite dėmesį, kad rusiškame vertime skyrius nėra skirstomas į dalis (A, B, C ir t.t.)

⁴⁴ Freud, *The Joke*, p. 21.

- Užuoat atvirai pasipiktinęs žmogaus tuštybe, ponas N. pasakė: „Taip, tuštybė yra vienas iš jo *keturių Achilo kulnių*“⁴⁵.
- Suerzintas nuobodžių straipsnių apie Napoleono pergales Austrijos teritorijoje, parašytų raudonplaukio istoriko, ponas N. paklausė: „Ar tai tas nuobodus *raudonas siūlas*, surišantis visas Napoleono pergales Austrijoje?“⁴⁶ (vokiečių, anglų, rusų kalbose „raudonas siūlas“ yra frazeologizmas, reiškiantis pagrindinę mintį ar idėją).

Pereidamas prie juoko, nukreipto prieš didelį autoritetą ar tradiciją, Freudas primena du sofistikuoto juoko anekdotus apie „dar ir kurčią nuotaką“ bei „kas gali pasitikėti tokiais žmonėmis?“ O cinišką juoką iliustruoja įvairias kritiškas pozicijas išreiškiančiais anekdotais: apie „lašišą su majonezu“, „mokytojavimą, kad galėtų gerti“ ir „žvilgsnį iš Krokuvos į Lembergą“ (šie anekdotai cituoti anksčiau, kalbant apie sąmojo technikas).

Klausimai vedliai

1. Kas pagrindžia Freudso sąmojo skirstymą į tendencingą ir netendencingą juokavimą?
2. Kodėl netendencingą sąmojų Freudso įvardija kaip abstraktų arba nekenksmingą?
3. Išsiverskite į lietuvių kalbą Freudso pateikiamus Lichtenbergo juokus. Kuo jie yra ypatingi ir kodėl vadinami nekenksmingais?
4. Kokią išvadą apie juoko turinio ir formos santykį mums perša nekalti juokai? Tarkim, tokio žodinio sąmojo atveju: „Patirtį sudaro tai, ko mes nenorime patirti“?

⁴⁵ ten pat, p. 19.

⁴⁶ ten pat, p. 18.

Šiame kontekste Freudas prisimena ir kitus Lichtenbergo sąmojo atvejus: „Sausis – tai mėnuo, kai linkime draugams geriausios kloties, kiti mėnesiai – kai šie palinkėjimai nesipildo“⁴⁷; „Kodėl sunku tiesos fakelą nešti per minią ir nepadegti kieno nors barzdos?“⁴⁸

5. Kodėl Freudas teigia, kad sąmojo prigimčiai analizuoti nekenksmingi juokai yra naudingesni?
6. Kuo skiriasi jo pateikiami du sąmojo atvejai – vienas apie neapsirengusią ir apgailėstaujančią, kad tokia negali priimti svečių, merginą ir naminį vyniotinį?
7. Kaip aiškinamas malonumas, pasiekiamas nekenksmingo sąmojo atveju?
8. Kaip Freudas užginčija filosofų teiginį, kad sąmojis yra betikslė estetinė veikla? Kokį veiksnių sąmojo situacijoje jam svarbu pabrėžti?
9. Kaip skiriasi sąmojo klausytojų reakcija į nekenksmingą ir tendencingą juokavimą? Ką tai pasako apie tendencingą juoką, jei jo technikos yra tos pačios?
10. Kokias sąmojo tendencijas išskiria Freudas?
11. Su kuo sietina nepadoraus sąmojo tendencija? Kokiems veiksams ji prilyginama?
12. Iš kokios socialinės situacijos nepadorus sąmojis išsirutulioja?
13. Kuo skiriasi seksualiniai prastuomenės juokai smuklėje nuo tokio juokavimo išsilavinusių žmonių draugijoje?
14. Kokios naudos tendencija turi iš sąmojo?
15. Kas yra didžioji atvirų nešvankių kalbų kliūtis?
16. Kokia galia veikia mūsų sąmonę, neleidžiančią nepadorių kalbų?

⁴⁷ ten pat, p. 57.

⁴⁸ ten pat, p. 71.

17. Koks, galiausiai, yra tendencingo sąmojo šaltinis? Ar jis sutampa su nekenksmingo sąmojo šaltiniu?
18. Ar tendencingo sąmojo turinys ir forma yra suvokiami kaip atskiri? Ar suprantame, iš ko juokiamės?
19. Ar priešiško sąmojo atveju suveikia tas pats psichologinis mechanizmas kaip ir nepadoraus, ar kitas?
20. Kodėl Freudas primena skaitytojui posakį „Pašaipos patraukia į savo pusę“?
21. Kodėl „raudono siūlo“ juokas, analizuojant pono N. sąmojus, yra skaudžiausias?
22. Kokia yra pono N. sąmojo priežastis? Kokią kliūtį jis apeina?
23. Koks būtų sąmojo, kuris „atsilygina“ už įžeidimą, pavyzdys?
24. Kodėl, anot Freudo, žmonėms patinka politikų karikatūros?
25. Ar tikrai žydų anekdotai apie vargšą vestuvių tarpininką yra sąmojo, o ne komiškos istorijos pavyzdžiai?
26. Iš ko kyla šių anekdotų malonumas?
27. Kokią išvadą apie absurdo techniką, naudojamą žydų vestuvių tarpininko anekdotuose, primena Freudas? Kaip tai keičia paties tarpininko interpretaciją?
28. Kokiu būdu sofistikuotuose juokuose logiška, bet absurdiška struktūra gali atskleisti rimtą tiesą?
29. Kas iš tikrųjų išjuokiama vestuvių tarpininko anekdotuose?
30. Kaip Freudas įvardija sąmojų, slypintį epikūriškuose anekdotuose apie lašišą ir majonezą bei geriantį mokytoją? Kodėl būtent taip?
31. Kuris visuomeninis institutas labiausiai atakuojamas ciniško sąmojo? Kodėl, anot Freudo, būtent šis?
32. Kuo skiriasi žydų anekdotai apie žydus ir tokie pat nežydų kurti anekdotai?

33. Į ką taikosi žydų anekdotai apie turtingų ir vargšų santykius?
34. Kuo ypatingas, anot Freudo, skeptiškas sąmojis?

Klausimai narai

1. Kuriuos sąmojo situacijos elementus būtų galima laikyti universaliais juoko kultūros reiškinių analizės įrankiais?
2. Kaip manote, ar Freudo sąmojo analizę būtų galima taikyti ir didesniems nei anekdotai tekstams?
3. Ar dažni dabarties gyvenime tendencingo (nepadoraus ir agresyvaus) juoko atvejai? Ar jie tikrai sąmojingi?
4. Kokius Freudo aprašytam sąmojui artimus juoko reiškinius dar būtų galima prisiminti?

Užduotys – analizės pratybos

1. Prisimenant, kad Freudas didelį dėmesį skyrė žydiško sąmojo analizei, pabandykite šiuo aspektu paanalizuoti brolių Joelio ir Ethano Coenų filmą *Rimtas vyrukas / A Serious Man* (2009).
2. Philipo Rotho romanas *Portnojaus skundas* (2012) remiasi autentiška Niujorko žydų bendruomenės patirtimi. Naudodami Freudo aprašytus psichinius mechanizmus, pabandykite apibrėžti, kiek aprašomo pasaulio komiškas ir šmaikštus pasakojimo stilius susijęs su šia patirtimi.
3. Toliau pateikiamas Oscaro Wildo sąmojų sąrašas. Nustatykite, kokiai sąmojo rūšiai iš Freudo klasifikacijos jie priklauso. Ką šie sąmojai mums pasako apie jų autorių kaip žmogų ir mąstytoją? Tekstai paimti iš: Sean McCann, *Oscaro Wilde'o sąmojis*, iš anglų kalbos vertė Lilija Vanagienė, Vilnius: Alma littera, 2003.

- *Kai žmonės su manimi sutinka, visada jaučiuosi klystąs.*
- *Būti natūraliam – tokia sunki poza.*
- *Niekada nebesurasiu naujo draugo gyvenime, gal keletą po to, kai numirsiu.*
- *Jeigu būtų mažiau žinojęs, būtų poetas.*
- *Bernardas Shaw – puikus vyras. Jis neturi pasaulyje nė vieno priešo, ir nė vienas draugas jo nemėgsta.*
- *Gyvenimo knyga prasideda nuo vyro ir moters sode. O baigiasi Apokalipse.*
- *Atrodo tragiška pagalvojus, kiek daug jaunų vyrų Anglijoje pradeda gyvenimą, turėdami tobulas charakteristikas, o jį baigia įgydami kokią naudingą profesiją.*
- *Žaviuosiu vyrais, perkopusiais per septintą dešimtį: jie visada tau žada paskirti visą gyvenimą.*
- *Moterys – sfinksai be paslapčių.*
- *Ji yra povas visais atžvilgiais, išskyrus grožį.*
- *Niekada nederėtų moteriai duoti to, ko ji negalės apsilvinti vakare.*
- *Šiuolaikinės moterys supranta viską, išskyrus savo vyrus.*
- *Komplimentai niekada neįveikia moterų, vyrus – visada. Čia glūdi skirtumas tarp lyčių.*
- *Kad susigrąžintum jaunystę, tereikia pakartoti savo kvailystes.*
- *Senatvė tragiška ne tuo, kad esi senas, bet tuo, kad esi jaunas.*
- *Geriau turėti pastovias pajamas negu būti patraukliam.*
- *Šiais laikais jaunimas įsivaizduoja, kad pinigai yra viskas, o kai subręsta, tuo įsitikina.*
- *Tėra tik viena klasė visuomenėje, kuri galvoja apie pinigus daugiau už turtinguosius, – tai vargšai. Vargšai negalvoja apie nieką daugiau.*
- *Visada atpažinsi moteris, kurios pasitiki savo vyrais; jos atrodo tokios be galo nelaimingos.*

- *Moterys atiduoda vyrams savo gyvenimo auksą. Bet visada nori jį atgauti smulkiomis monetomis.*
- *Vedusio vyro laimė priklauso nuo moterų, kurių jis nevedė.*
- *Jauni vyrai nori būti ištikimi, bet nebūna, seniai nori būti neištikimi, bet negali.*
- *Amerikos jaunystė – seniausia jos tradicija.*
- *Iš tikrųjų menas atspindi žiūrovą, o ne gyvenimą.*
- *Tie, kurie mato skirtumą tarp sielos ir kūno, neturi nei vieno, nei kito.*
- *Šiais laikais galima viską išgyventi, išskyrus mirtį.*

IV. Immanuelis Kantas, § 54 „Pastaba“ apie juoką iš *Sprendimo galios kritikos*

Šaltiniai ir komentaras

- Kant, Immanuel, *Kritik der Urteilskraft*, Leipzig: Verlag Philipp Reclam jun., 1968.
- Kantas, Immanuelis, *Sprendimo galios kritika*, iš vokiečių kalbos vertė, įvadinį straipsnį ir paaiškinimus parašė Romanas Plečkaitis, Vilnius: Mintis, 1991, p. 186–192.

Immanuelis Kantas (1724–1804) juokui skiria tik pastabą didelio estetikos teorijos veikalo *Sprendimo galios kritika* (1790) paraštėje, ir juokas jam svarbus tik tiek, kiek jis gali būti artimas dailės kūrinų suvokimui ir spęsmui apie jų vertę. Šis pagalbinis vaidmuo lemia ir filosofo analizei pasirinktą juoko terpę – savo meto išsilavinusių žmonių draugiją, kurios juoko diapazonas apėmė saloninius pokštus ir humorą. Kita vertus, Kantas, kad ir dirbdamas su ribota medžiaga, sukuria kone universalią juoko formulę, paaiškinančią juoko gimimą iš protu suvokiamo minties komiškumo, kuris kyla iš *neatitikimo* tarp projektuojamų lūkesčių ir sulaukiamo rezultato. Būtent Kantas pradeda juoko, kylančio iš intelektualų idėjų žaismės ir pasiremiančio jų *neatitikimu*, filosofinį diskursą, tęsiamą iki šių dienų.

Kaip minėta, *Sprendimo galios kritikoje* juokas ne tik aptariamas grožio ir meno kontekste, bet ir pastarajam priešinamas. Kanto estetikos originalumu laikoma tai, kad jis sutelkė dėmesį į estetikos filosofinį pagrindą – svarstė grožio, didingumo, meno, tikslingumo bei skonio, t. y. sugebėjimo spręsti apie grožį, problemas. Kantas mąstė apie žmogų, veikiantį dviem lygmenimis – gamtos plotmėje, kai žmogus kaip juslinė

būtybė negali būti nepavaldus objektyviems gamtos dėsniams, ir laisvės plotmėje, kai jis kaip dorovės subjektas pakyla virš gamtos kaip anti-juslinė būtybė. O šias abi sferas – gamtinio būtinumo ir laisvės, kūno ir dvasios – susieja meninės veiklos sfera, kurioje galima nutolti nuo gamtos ir priartėti prie laisvės. Jungiamoji grandis yra pasitenkinimo arba nepasitenkinimo jausmas, kurį konceptualiai įformina meno tikslingumą vertinanti sprendimo galia. Taigi estetika yra tiltas tarp dviejų pasaulių: gamtos ir žmogaus moralumo, tarpinė grandis tarp tiesos ir gėrio⁴⁹.

Įtraukti į estetikos filosofiją svarstymus apie humorą Kantą paskatino pasitenkinimo jausmo problematika, jungianti meno ir juoko sritis. Mintis apie juoką Kantas išdėstė „Pastaboje“ (§ 54), prieš tai aptaręs dailiojo meno, intelektualinio suinteresuotumo meno, genijaus, skonio, menų skirstymo ir hierarchijos pagal estetinę vertę klausimus. Jis, žinoma, atskiria juoką nuo meno srities, kalba apie sąmojų ir jo sukeltą malonumą, ir galima įsivaizduoti, kad remiasi stebėjimais iš savo meto išsilavinusių žmonių aplinkos. Tyrinėtojai mano, kad ta pati aplinka lėmė, jog Kanto žinios paties meno srityje buvo gana ribotos. Gyvendamas Karaliaučiuje, toli nuo didžiųjų meno centrų, jis neturėjo galimybės matyti iškilių tapybos ar skulptūros darbų, stebėti aukšto lygio teatro spektaklių ar klausytis meistriško muzikos atlikimo. Meninių įspūdžių ribotumu aiškinami ir jo sprendimai apie muzikinių kūrinių vertę, kurią jis laiko žemiausiu iš menų ir artina prie juoko, jau visai kūniško pasitenkinimo.

Kaip minėta, Kantas galvojo, kad humoras nesusijęs su dailių jų menų kūrėjo talentu, „nes dailiojo meno objektas visada turi pats savaime atrodyti orus, ir todėl jį atvaizduojant reikalingas tam tikras rimtumas, panašiai kaip sprendžiant šito reikalauja skonis“⁵⁰. Kanto

⁴⁹ Romanas Plečkaitis, „Grožis ir menas Imanuelio Kanto žvilgsniu“, in: Imanuelis Kantas, *Sprendimo galios kritika*, Vilnius: Mintis, 1991, p. 6–7.

⁵⁰ Kantas, *Sprendimo galios kritika*, p. 192.

įsitikinimu, sprendimas, t. y. proto veikla, yra griežtai atsiribojusi nuo kitų sąmonės veiklų. Tuo tarpu humoras yra talentas susikurti tam tikrą sielos nusiteikimą, „kai apie visus daiktus sprendžiama visai kitaip negu įprasta (net priešingai), ir vis dėl to pagal tam tikrus proto principus“⁵¹. Tačiau tai nereiškia, kad Kantas nuvertino humorą. Jis manė, kad priemonių sukelti protingiems žmonėms juoką sunku rasti. Tam būtinas sąmojis, arba „džiugios nuotaikos originalumas“, kuris labai retai pasitaiko. Susukti galvą poezija, mistika, genialiomis beprotybėmis ar sentimentalium jausmingumu yra, anot Kanto, žymiai lengviau.

Kanto svarstymai apie sąmojų yra visų trijų juoko teorijų (pranašumo, iškrovos ir neatitikimo) iliustracija, kurios pagrindu galima teigti, kad teorijos akcentuoja skirtingus vieno ir to paties juoko reiškinių aspektus, o ne skirtingus juoko reiškinius⁵². Visgi tolimesniuose juoko svarstymuose Kantas pasirodė aktualiausias kaip neatitikimo juoko filosofas, pateikęs tokį jo apibrėžimą: „Juokas yra afektas, kurio šaltinis – įtempto laukimo staigus pavirtimas į nieką“⁵³.

Priešingai nei dabarties juoko filosofai, pabrėžiantys psichologinius, emocinius ir intelektualinius komiško neatitikimo aspektus, Kantui atrodė svarbiausias fiziškai patiriamas juoko malonumas, kurio pagrindu juokas, kaip priklausantis gamtai, buvo išbrauktas iš sprendimų – kultūros – srities. Netgi kai malonumas kyla iš idėjų žaismės, tai yra tik juslinis pasitenkinimas, paremtas geros savijautos ir sveikatos jausmu, susijusiu su viso kūno įsitraukimu į juoko suvokimą. Sveikatos pojūtis paprastai yra nepastebimas, o juokiantis išeina į jutimų paviršių ir yra malonus. Šio malonumo nesugadina net tai, kad protui sąmojis gali būti nemalonus, nes jis apgauna lūkesčius ir pateikia galingiausiai ne tai, ko tikėjomės. Bet kūniškasis malonumas šį nepasitenkinimą nustelbia.

⁵¹ ten pat.

⁵² Apie ryšį su kitomis juoko teorijomis žr. Vidugirytė, *Juoko kultūra*, p. 90–91.

⁵³ ten pat, p. 189.

Įdomu pastebėti, kad tolesnis reikšmingas žingsnis svarstant neatitikimo juoką, buvo žengtas Arthuro Schopenhauerio garsiaame veikalė *Pasaulis kaip valia ir vaizdinys* (*Die Welt als Wille und Vorstellung*, 1819–1844)⁵⁴, kur autorius pasitelkė, kaip manoma, ir paties Kanto pavyzdį. Schopenhaueris juoko ištakas matė nesutapime tarp mūsų juslinio daiktų pažinimo ir abstraktaus tų pačių daiktų mąstymo. Tai, ką suvokiame juslėmis, yra individualūs daiktai, apibūdinami daugybės bruožų. Tačiau kai pradedame juslinį patyrimą organizuoti pagal abstrakčias kategorijas (t. y. apibendrinami ir klasifikuodami), atsitinka taip, kad viena kategorija įtraukia labai skirtingus daiktus ir pavadina juos vienu vardu. Juokas atsiranda tuomet, kai aptinkame plyšį tarp kategorijos ir daiktų, kurie jai priklauso, juslinio suvokimo. Žodžiu, Schopenhaueris kritikuoja abstraktų racionalų pažinimą, bent jau tiek, kiek jis nesirūpina atitiktimi su jusliniu pasaulio pažinimu. Mąstytojo susitelkimą ties abstrakčiomis kategorijomis ir juslių niekinimą Schopenhaueris laiko kvailyste, kuriai priskiria ir perdėtą pedantiškumą, kuriuo, kaip žinoma, garsėjo Karaliaučiaus mąstytojas.

Kanto pastaba apie juoką laikoma neatitikimo teorijos diskurso filosofijoje ir estetikoje pradžia. Pastarasis yra bene aktualiausias dabarties pasaulio juoko svarstymų kontekstas, savo ruožtu aktualizuojantis ir Kanto apmąstymus šia tema. XX a. neatitikimo teorija vystėsi, tvirtindama juoko intelektualumo, psichologizmo, estetiškumo ir jų sampynų akcentus. Kaip teigia Johnas Morrealas, kuris jaučiasi atradęs naują šiuolaikinę universalią juoko teoriją, juokas kyla iš malonaus psichologinio lūžio⁵⁵, kai malonumas apima visus suvokimo kanalus. Trinantis ribai tarp meno ir gyvenimo, fikcijos ir dokumento, juokas dažnai prilyginamas dailės kūrybai, išvelgiant jame pirmąpradžius

⁵⁴ Arthur Schopenhauer, *Pasaulis kaip valia ir vaizdinys*, iš vokiečių kalbos vertė Arvydas Šliogeris, Vilnius: Pradai, 1995, p. 115–117.

⁵⁵ John Morreal, “A New Theory of Laughter”, *The Philosophy of Laughter and Humor*, ed. by John Morreall, New York: Albany, 1987, p. 133.

estetinius impulsus ir estetinio malonumo šaltinį⁵⁶. Neatitikimo ir jo sukeliama malonumo apmąstymai atvedė prie supratimo, kad neatitikimas yra ne tiek objekto, kiek suvokiančio subjekto sąmonės reiškinys. Nebūtinai visi pastebės daikto ar sąvokos neatitikimą, tačiau užtenka vieno suvokėjo, kad neatitikimas įsisteigtų. Kita vertus, ne visi neatitikimai sukelia juoką, būtinos dar papildomos sąlygos jam atsirasti. Prie tų sąlygų priklauso malonumas, kurį patiriame stebėdami neatitikimą ir kuris, matyt, kyla ne tik iš mūsų suvokimo, bet ir paties neatitikimo, būdingo ne visiems, bet tam tikriems objektams. Michaelio Clarko nuomone, vien neatitikimo (angl. *incongruity*) teorija negali paaiškinti juoko reiškinį įvairovės, todėl turi būti derinama su kitomis juoko aiškinimo teorijomis⁵⁷, kas jau buvo padaryta ir išėities pozicijoje – Kanto „Pastaboje“ iš *Sprendimo galios kritikos*.

Skaitinys ir skaitymo gairės

- Immanuel Kant, *Kritik der Urteilskraft*, Leipzig: Verlag Philipp Reclam jun., 1968, 232–240.
- Imanuelis Kantas, *Sprendimo galios kritika*, Vilnius: Mintis, 1991, p. 186–192.

Kanto tekstas labai kondensuotas, svarbūs dalykai gali būti paminėti tik vienu žodžiu, kaip, tarkim, staigumo, absurdiškumo, iliuzijos sampratos. Taip pat reikia turėti omenyje, kad Kanto požiūris į juoko teikiamą malonumą yra ribotas, nes čia juokas aptariamas tik kaip priešprieša sprendimui – tai yra mąstymui. Nepaisant to, jo aprašytas juoko mechanizmas yra taikomas universaliai: mūsų reakcija į juokinumą iš tiesų įtraukia visus Kanto minimus elementus, nuo kurių gali-

⁵⁶ Žr.: Mike W. Martin, “Humor and Aesthetic Enjoyment of Incongruities”, ten pat, p. 172–186.

⁵⁷ Michael Clark, “Humor and Incongruity”, ten pat, p. 139–155.

me atsispirti toliau analizuojant juoką. Skaitinys itin svarbus neatitikimo juoko teorijai suprasti ir taikyti. Skaitydami stenkitės susikurti kuo išsamesnį sąvokų tinklą.

Klausimai vedliai

1. Kuo sprendimas apie tai, kas patinka, skiriasi nuo pasitenkinimo pojūčio? Koks jų santykis su subjektu – sprendžiančiu ar patiriančiu?
2. Kaip Kantas apibūdina pasitenkinimo pojūtį? Kodėl šiame kontekste prisimena Epikūrą?
3. Kodėl Epikūras, anot Kanto, klydo, prie pasitenkinimo priskirdamas ir intelektualinį patikimą?
4. Kokius santykio tarp patikimo ir pasitenkinimo atvejus Kantas aptaria?
5. Koks yra galutinis skirtumas tarp patikimo ir pasitenkinimo?
6. Kodėl pojūčių žaismė, anot Kanto, teikia pasitenkinimą?
7. Kokią pojūčių žaismės klasifikaciją Kantas pateikia?
8. Kokio psichologinio elemento reikalauja azartinio žaidimo teikiamas pasitenkinimas?
9. Kas sudaro garsų žaismės pagrindą ir kokias idėjas jis sužadina?
10. Iš ko kyla minčių žaismė ir koks jos rezultatas?
11. Kokiais pavyzdžiais Kantas iliustruoja žaismės poveikį? Kodėl juos pasirenka?
12. Kaip Kantas aprašo lošimo azartą ir jo poveikį?
13. Kuo azartinis lošimas skiriasi nuo muzikos ir juoko? Kas yra pastarųjų žaismo objektas?
14. Kaip Kantas apibūdina jų rezultatus?
15. Kodėl ši kūnišką pasitenkinimą Kantas susieja su siela?

16. Kokia žaismės trajektorija muzikoje?
17. Kodėl Kantas sako, kad muziką reikėtų laikyti maloniuoju, o ne dailiuoju menu?
18. Kaip Kantas aprašo juokavimo procesą? Koks vaidmuo jame tenka kūnui, o koks protui?
19. Kas yra, anot Kanto, juokinga? Kodėl intelektas iš tokio juokin-gumo negauna malonumo?
20. Kas yra juoko afekto šaltinis? Kodėl jis nudžiugina?
21. Kokių pavyzdžių pagrindu Kantas aiškina lūkesčių „pavirtimą į nieką“?
22. Kodėl svarbu, kad juoko situacijoje įvyksta ne daikto ar reiški-nio pavirtimas priešybe, bet būtent pavirtimas į nieką?
23. Kokią sielos būseną probėgšmais įvardija Kantas, aptardamas juoko objektą? Kurio kito filosofo mintį tai primena?
24. Koks iliuzijos vaidmuo pokšto situacijoje?
25. Kokia kita svarbi sąlyga, kad pokšto keliamas malonumas būtų pasiektas?
26. Kokio požiūrio laikosi Kantas apie kūno ir sielos santykį?
27. Kodėl Kantas siūlo juoką priskirti prie vilties ir miego, kurie, anot Voltaire, buvo suteikti žmogui kaip paguoda? Ir kuo juo-kas nuo pastarųjų skiriasi?
28. Koks gyvūniško, anot Epikūro, pasitenkinimo santykis su dva-siniu ir skonio jausmais?
29. Kokius juoko aspektus atskleidžia naivumo suvokimas?
30. Su kuo Kantas priešina naivumą?
31. Ar naivumas yra sąmoningas?
32. Kas naivumo situacijoje pavirsta į nieką?
33. Iš ko kyla naivumo situacijos rimtis ir pagarbos naivuoliui jausmas?

34. Iš ko kyla gailestis naivumo situacijoje? Koks jo vaidmuo galutinai vertinant naivumą?
35. Kodėl menas būti naiviam yra Kanto laikomas menu ir retai sutinkamu menu?
36. Su kuo sieja Kantas humoro jausmą ir kaip jį apibrėžia?
37. Koks humoro santykis su sąmoningumu?
38. Kodėl humoras priskiriamas maloniajam, o ne dailiajam menui?

Klausimai narai

1. Kokių pagrindų galėtume susieti Kanto ir Freudų sąmojo analizę?
2. Kaip būtų galima paprieštarauti Kanto gana rezervuotam požiūriui į muzikos ir juoko reikšmingumą?
3. Kuris Kanto teorijos aspektas iliustruoja pranašiojo juoko teoriją? Kokioje srityje šis pranašumas realizuojamas?

Užduotys – analizės pratybos

1. Ir Kantas, ir Freudas analizuoja sąmojų. Pabandykite jų pateikiamiems pavyzdžiams pritaikyti vienas kito analizės įrankius: Kanto pavyzdžiams – froidišką analizę, Freudų pavyzdžiams – kantišką.
2. Pabandykite Kanto aptariamą *naivumą* susieti su Bergsono komiško personažo nesąmoningumu. Ar šios dvi koncepcijos sutaria, vertindamos vieną ir tą patį reiškinių?
3. Pabandykite aprašyti aplinką ir žmones, kuriuos numano Kanto juoko koncepcija ir jos pavyzdžiai.

Pabaigai

Tikiuosi, kad šis pasiruošimo seminarams vadovas atvedė jus prie supratimo, kad turite pakankamai analitinių įrankių ir gebėjimų juos vartoti, kad galėtumėte kibti į juoko kultūros reiškinių analizę. Svarbiausia suvokti, kad skirtingų mąstytojų požiūrius ir sąvokas apie juoką galima derinti, tik tai daryti reikia sąmoningai ir įvertinant atskirų teorijų savitumą bei kontekstinius ryšius. Smagių atradimų!

Inga Vidugirytė

JUOKO KULTŪRA

Teorinių skaitinių komentarai,
klausimai, užduotys

Viršelio dailininkė Audronė Uzielaitė

Kalbos redaktorė Aistė Marija Markevičienė

Maketuotoja Vida Vaidakavičienė

2,19 aut. l. Išleido Vilniaus universiteto leidykla
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius